

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств»
Кавалеровского муниципального округа

Методическая работа

***«Пятно – как средство выражения.
Монотипия»***

Выполнила
преподаватель МБУДО ДШИ
п. Кавалерово
Котова Лидия Анатольевна

Кавалерово
2023г.

Содержание

Общие положения. Занятия по основам изобразительной грамоты и рисования. Пятно – как средство выражения. Монотипия.	2
Этап I Изучение новых знаний и способов деятельности. Понятие монотипия. Создание первых фантастических образов.	4
Этап II История монотипии. Первые художники, работавшие этим способом. Сравнение с пейзажами, выполненными живописной техникой. Выполнение фрактальной монотипии на стекле (гуашь, акварель). Пейзажные оттиски «осень», «зима».	5
Этап III Обратная монотипия. Показ дидактического материала. Выполнение графических работ. Экзерсисы на бумаге.	7
Этап IV Смешанная техника. Выполнение монотипии «зима», «осень», «подводный мир» с элементами дорисовывания.	8
Этап V Монотипия масляными красками. Выполнение городских и сельских пейзажей.	10
Заключение	11
Список литературы	12
Приложение	13

«Кто сказал, что пишут красками?
Пользуются красками, а пишут чувствами».
Ж-Б. С. Шарден

Общие положения

Тема: «Пятно – как средство выражения. Монотипия»

Данная работа относится к категории методических рекомендаций и предназначена для преподавателей 1-2 классов художественных отделений государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования детей по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование».

Знания, полученные учениками в ходе изучения данной темы можно использовать в дальнейшем в предмете композиция при создании пейзажей как фона или как самостоятельной работы в украшении интерьера. Полученные знания и опыт работы способствуют раскрепощению учеников и развитию фантазии и воображения.

Целью работы является познакомить детей не со средствами изобразительности, а со средствами выразительности. Научить видеть живописность пятна и в непонятном разглядеть красоту! Не изображаем, а выражаем!

Задачи: активизировать познавательную деятельность учащихся посредством включения их в практическую работу. Создать условия для развития полноценного восприятия окружающего мира, для формирования исследовательских действий, развития эмоционально-эстетического отношения к исследуемому предмету. Сформировать навык работы в технике монотипии.

Прогнозируемый результат: интерес к объектам и явлениям ближайшего окружения, умение применять изучаемую технику для передачи объема – развитие образной памяти.

Цель обучающая: сформировать понятие о методе печатной графики, называемой «монотипия», способам и последовательностью выполнения работы. Расширить понятия о пейзаже как жанре в живописи, цвете как основном средстве художественной выразительности. Научить использовать различные способы рисования монотипии.

Цель развивающая: развить творческую активность и творческие способности детей путем создания быстрой и эффектной работы, что обязательно приведет к радости творчества и удовольствию от результата; развить образное представление, ассоциативно-образное мышление, зрительную память, воображение, художественную фантазию, интерес, навыки владения художественными материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в работе.

Все занятия можно разбить на 5 этапов. Каждый этап включает теоретический материал и практические занятия под присмотром и с участием преподавателя. Учебный материал рассчитан на учащихся 1-2 классов (как 8-летнего так и 5-летнего срока обучения по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование»).

Специальной подготовки преподавателей по данной теме не требуется. Список необходимых материалов и инструментов приводится ниже в описании каждого этапа. Каждый этап занимает 2 учебных часа.

Этап I

В теоретическую часть входит объяснение темы «Понятие монотипия», изучение новых знаний и способов выполнения и использования монотипии. Демонстрация преподавателем примеров монотипии. Постановка задачи учащимся. Систематизация знаний о теплых и холодных цветах.

В практической части – выполнение первых оттисков на маленьких листах глянцевой бумаги.

Оборудование уроков.

Для учителя: примеры выполнения монотипии, как учителем, так и учащимися, кисть гуашь оргстекло.

Для учащихся: стекло формата А4 для каждого ученика, акварельные и гуашевые краски, простые карандаши, лист белой бумаги для эскизов, баночки для воды, кисти.

Методы: объяснительно-иллюстрационный, самостоятельный, монотипия на стекле, на бумаге.

Вид изобразительного искусства: живопись

Тема коллективной работы: составление фантастических пейзажей для украшения интерьера.

Рис. 1

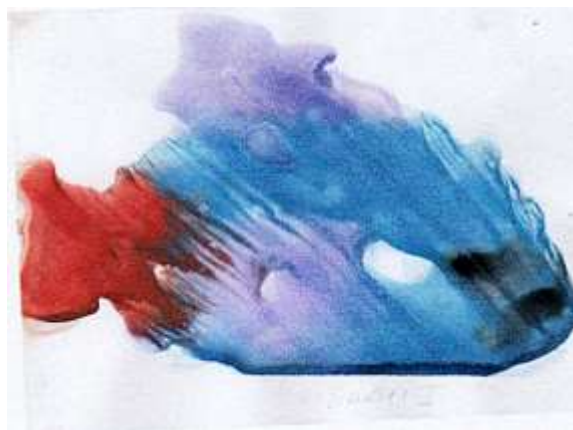

Рис. 2

Этап II

Во время теоретической части происходит ознакомление с историей монотипии.

Монотипия – это графическая техника. Состоит из двух древнегреческих слов «моно» – один и «типия» – отпечаток. Монотипия как вид искусства максимально пробуждающая фантазию и образное мышление. Монотипия существует давно, более трехсот лет. Впервые применил эту технику в XVII столетии итальянский художник Джованни Кастильоне. Появление монотипии в России связано с именем Елизаветы Сергеевны Кругликовой, заново «открывшей» эту технику в начале XX века и создавшей собственную школу. Монотипия позволяет создать лишь один типографский оттиск и сочетает в себе элементы живописи и эстампа. Художник, работающий в этой технике, наносит краски на гладкую поверхность. Затем к готовой печатной форме прижимают лист бумаги. Полученный полиграфический продукт и называется монотипией. Часто художники видят в кляксах пейзаж.

Во время практической части выполняются работы в технике монотипия:

Первый способ.

1. На оргстекло или кафельную плитку наносят кляксы гуашевой или акварельной краской с помощью кисти, используя разноцветные краски.
2. Накрывать листом бумаги изображение на стекле или плитке. Прижать лист.
3. Поднять лист движением «на себя». На бумаге получился цветной отпечаток.

Этот рисунок называется монотипией и если рассмотреть его со всех сторон, то можно увидеть какой-либо образ.

Второй способ.

Сложить лист плотной бумаги пополам чтобы получился ровный сгиб. На одну сторону нанести красками цветные пятна. Вторую сторону смочить

губкой. Влажную половину наложить на половину с краской и прогладить.
Развернуть.

Рис. 3

Рис. 4

Этап III

В практической части проходит ознакомление с техникой обратной монотипии, требующей уверенного рисования. Демонстрация работ в технике обратной монотипии.

Практическая часть.

На стекле валиком или широкой кисть раскатать масляные краски, предварительно обезжирив их на газете. Затем подготовленный эскиз рисунка чистой стороной приложить к краске и аккуратно по нарисованному, не прижимая руки, обвести эскиз или по чистому нарисовать любой сюжет (карандашом, ручкой, черенком кисти). Снять лист и полученным оттиском, который, по желанию, можно доработать.

Рис. 5

Этап IV

В практической части проходит ознакомление со смешанной техникой выполнения монотипии.

С помощью монотипии можно легче создать абстрактный образ чем изобразительный. А в создании изобразительных образов монотипия обладает большим потенциалом зрелищности и неожиданности. Доработать любой образ полученной монотипии можно и красками, и фломастерами, и пастелью и получится смешанная техника.

Краткая историческая справка о первых выставках работ в технике монотипия.

В 1981 году в г. Кохтла-Ярве (Эстония) состоялась первая выставка фрактальных монотипий художницы Леа-Тути Лившиц. Этот тип монотипии художница нахвала стохатипией. Наиболее ценным считаются фигуральные стохатипии, так как вероятность возникновения образа человека при изготовлении стохатипии значительно меньше, чем пейзажа.

Фрактальные образования – древовидные узоры, возникающие при растекании акварели или гуаши во время выполнения монотипии. На некоторых монотипиях видны характерные для фракталов структуры, например дендритные образования, которые при отрыве бумаги от поверхности структуры возникают через 1 минуту. Это свидетельствует о протекании процесса самоорганизации в пленке жидкости между поверхностью и бумагой, вследствие ее разрыва.

Рис. 6

Рис. 7

Этап V

Монотипия масляными красками.

Пишется художественное произведение масляными красками на холсте или картоне. Затем накладывают бумагу или холст, продавливаются и получается оттиск. Можно сделать до трех оттисков.

Еще один интересный способ:

Наливается в плоскую емкость вода. Типографские краски (гуашь, разведенная бензином или растворителем, растительным маслом) разбрызгивается кистями на воду в хаотичном порядке. Перемешивая краски черенком кисти можно увидеть неповторимый узор. Накладывается лист бумаги на воду и очень аккуратно снимается. Получается калейдоскоп или мраморный узор.

Рис. 8

Заключение

Монотипный оттиск может быть использован в создании графического листа. В частности, на большой графический лист может быть нанесен прозрачный монотип через трафарет или использованы различные печатные формы и цвета. Также вариантом использования монотипии в смешанной технике может быть штамп.

Монотипия в смешанной технике может использоваться в декоративном искусстве.

Замечательные живописные работы можно получить при использовании масляной монотипии.

Таким образом, монотипия – эффектная и интересная графическая техника с большими возможностями и простором для фантазии и творческого исследования.

Список литературы

Интернет-журнал художника Валерия Сырова

<http://syrov.livejournal.com>

Интернет-журнал Софьи Мамлевой

<http://stranamasterov.ru>

Рис. 1 Смешанная техника

Рис. 2 Обратная монотипия масляными красками

Рис. 3 Монотипия

Рис. 4 Обратная монотипия

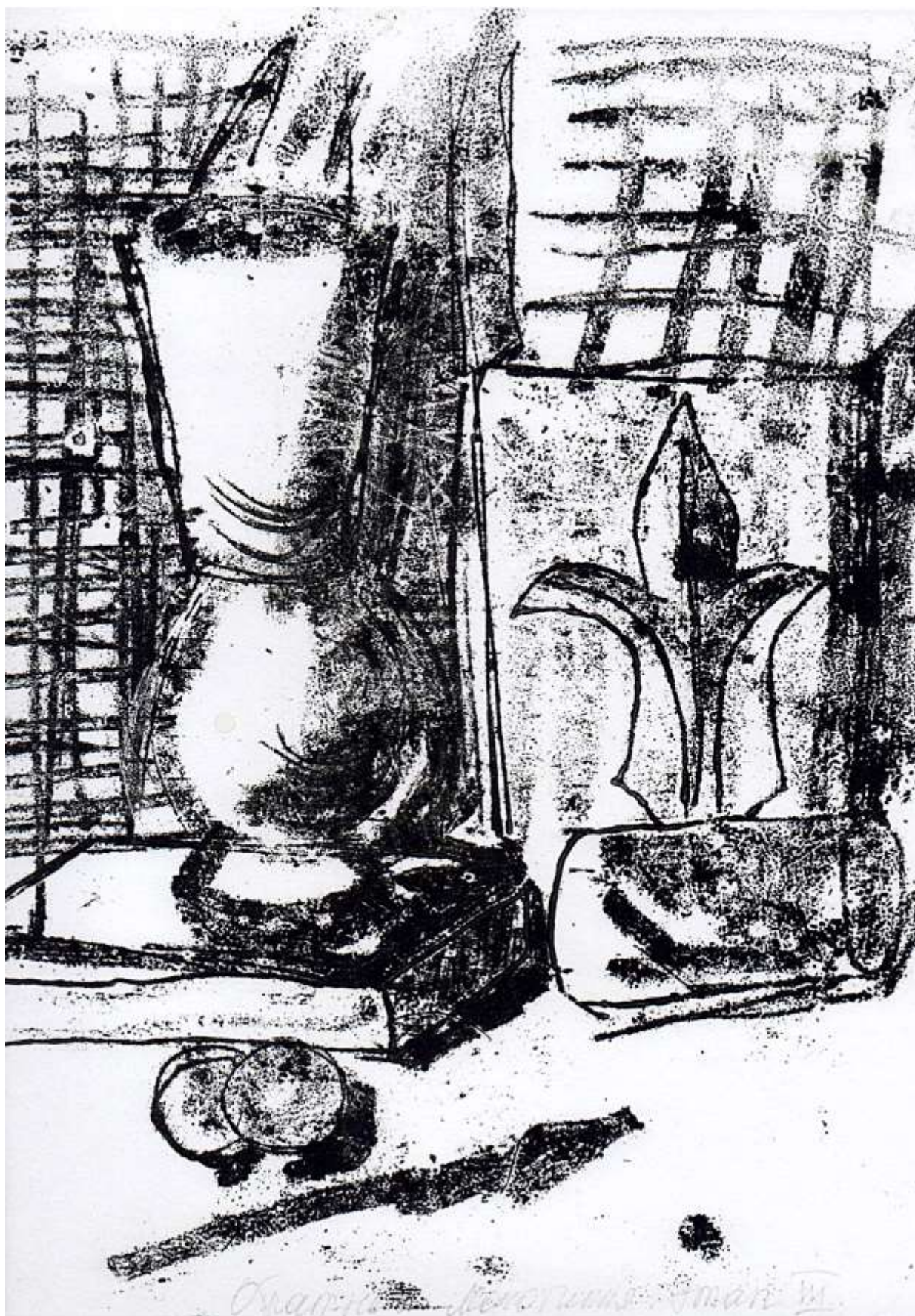

Рис. 5 Обратная монотипия

Рис. 6 Смешанная монотипия

Рис. 7 Монотипия на акварельной бумаге

Рис. 8 Обратная монотипия

Рис. 9. Монотипия

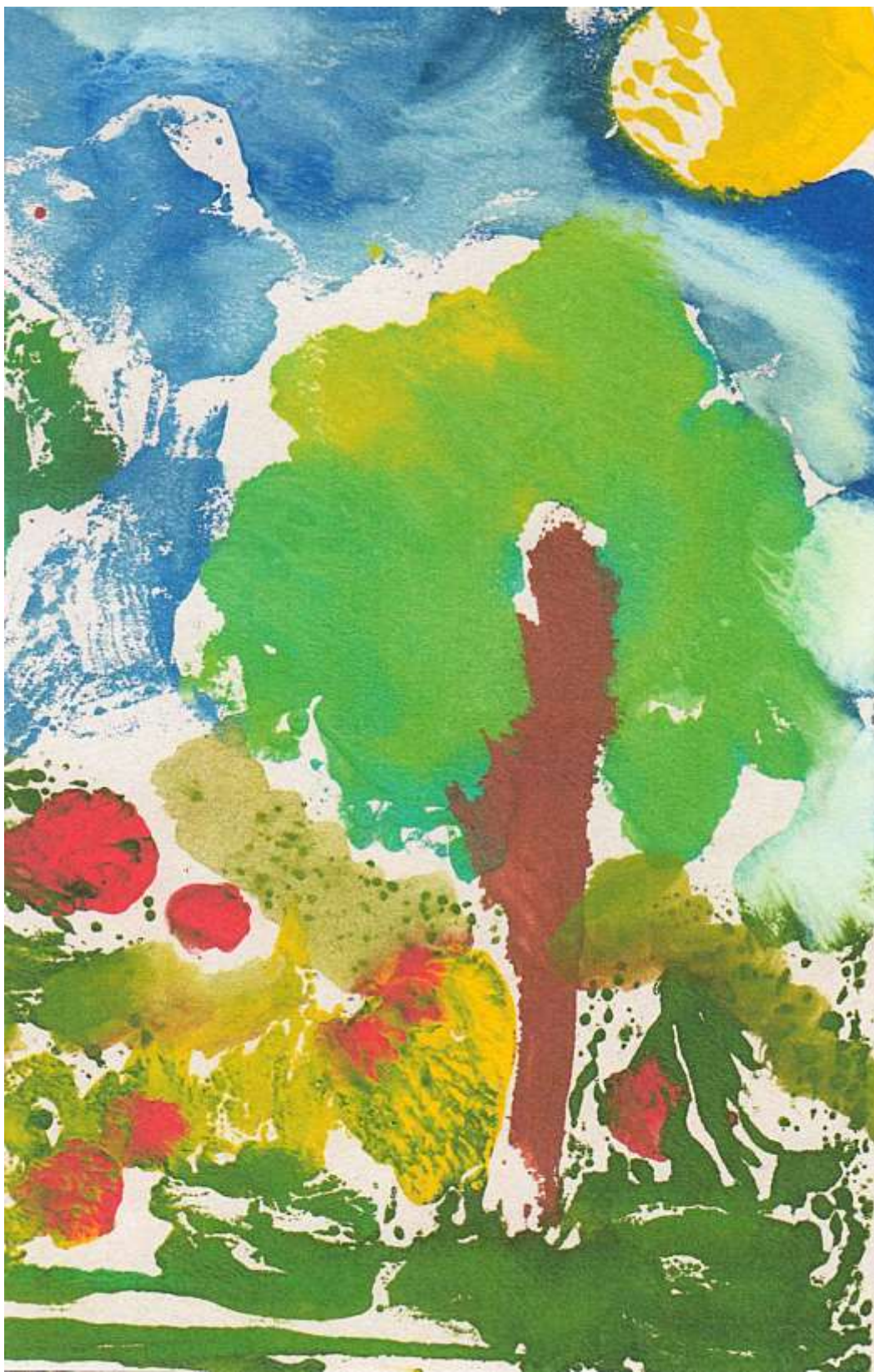

Рис. 10 Монотипия

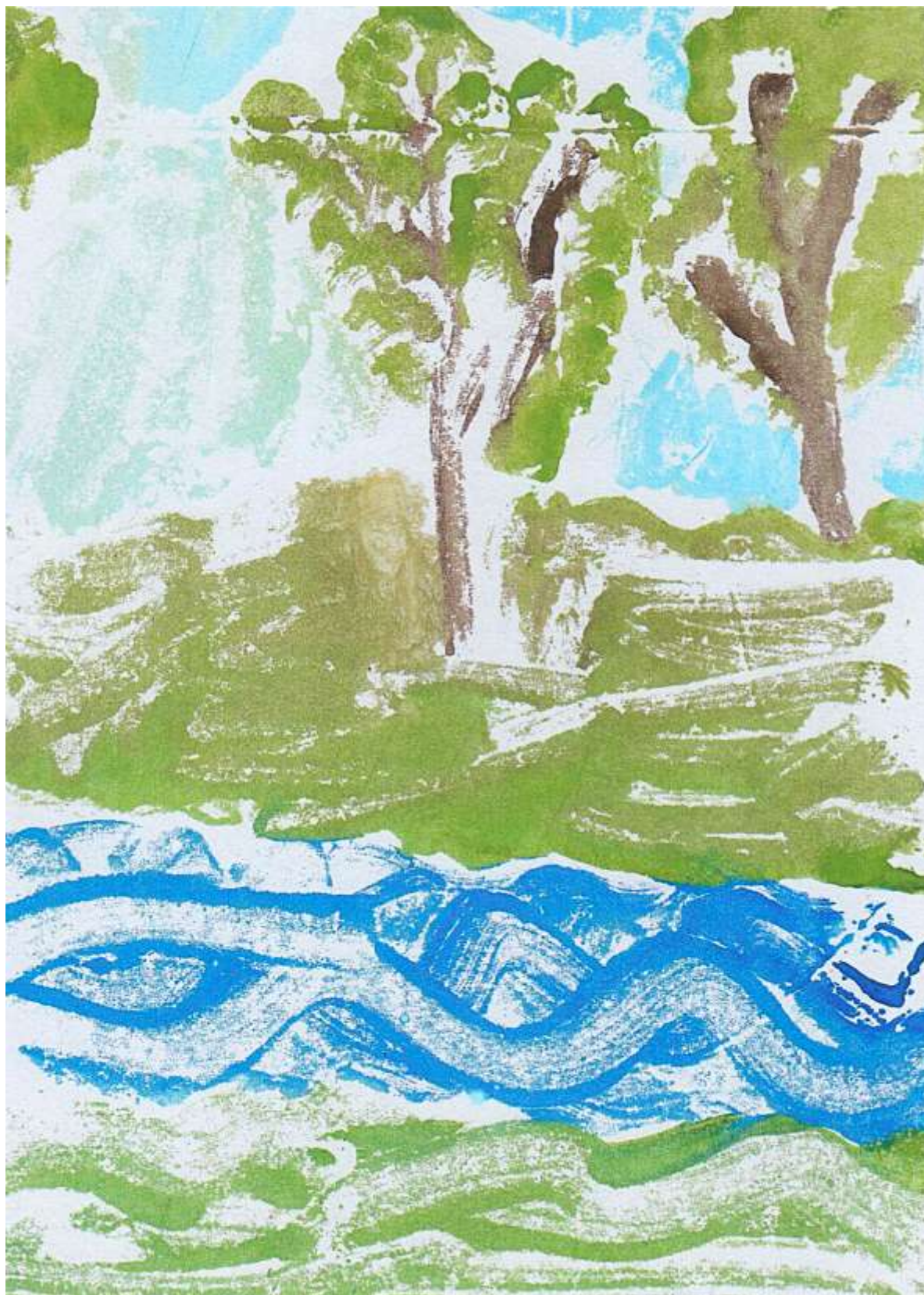

Рис. 11 Монотипия

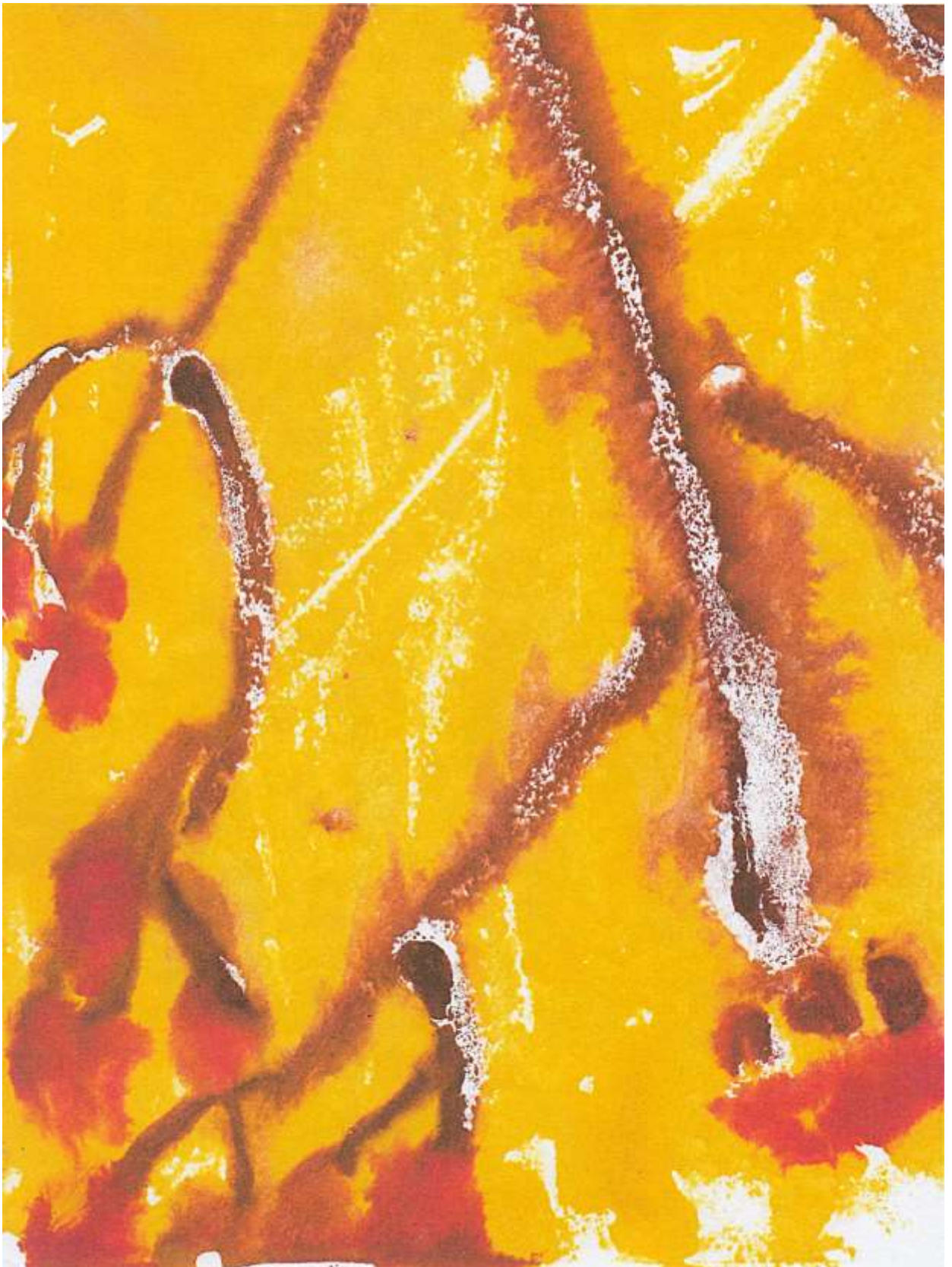

Рис. 12 Монотипия

Рис. 13 Смешанная монотипия

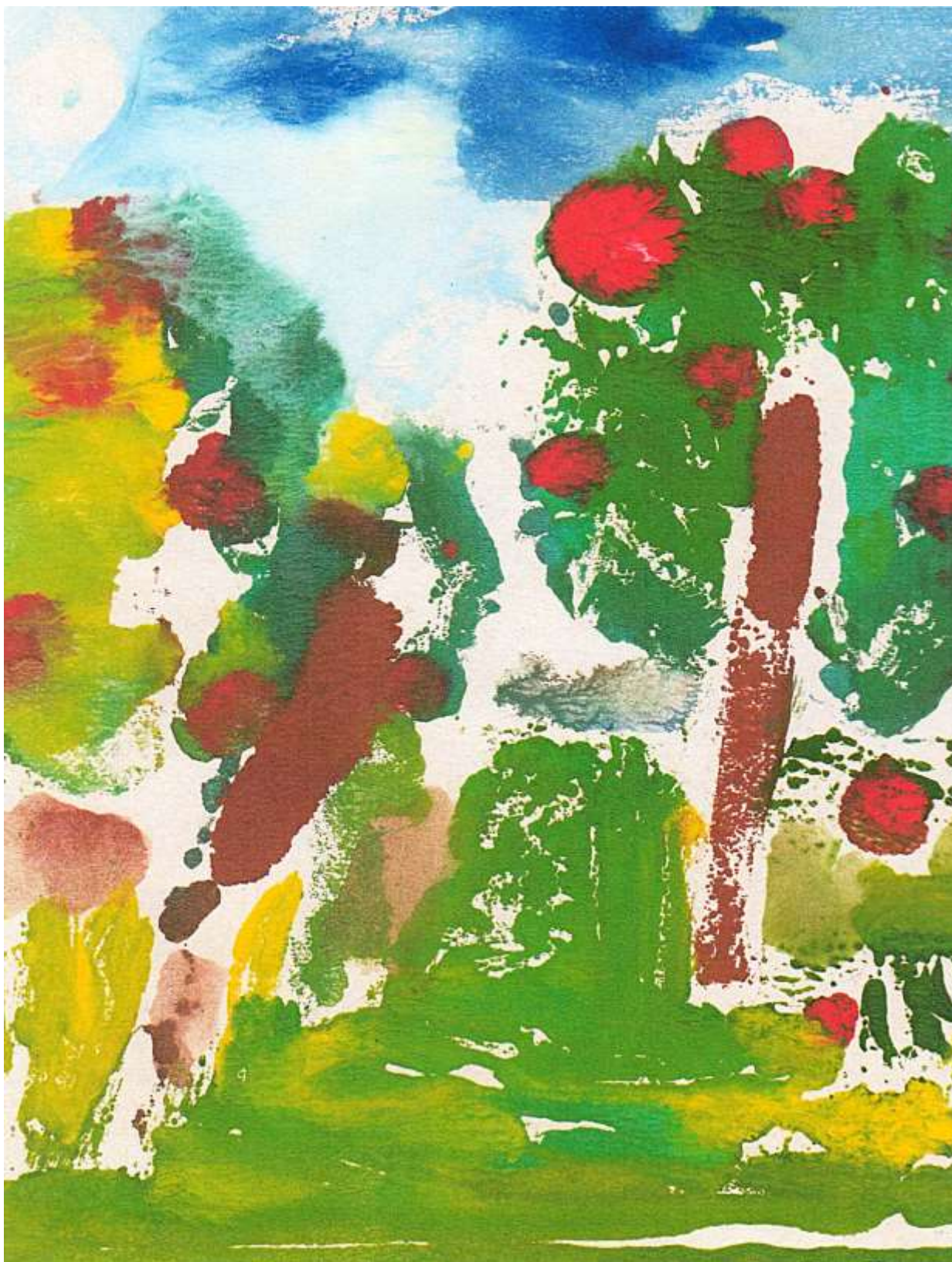

Рис. 14 Монотипия

Рис. 16 Монотипия

Рис. 17 Монотипия

Рис. 18 Монотипия

Рис. 19 Монотипия

Рис. 20 Монотипия

Рис. 21 Монотипия

Рис. 22 Монотипия

Рис. 23 Монотипия

Рис. 24 Монотипия

Рис. 25 Монотипия

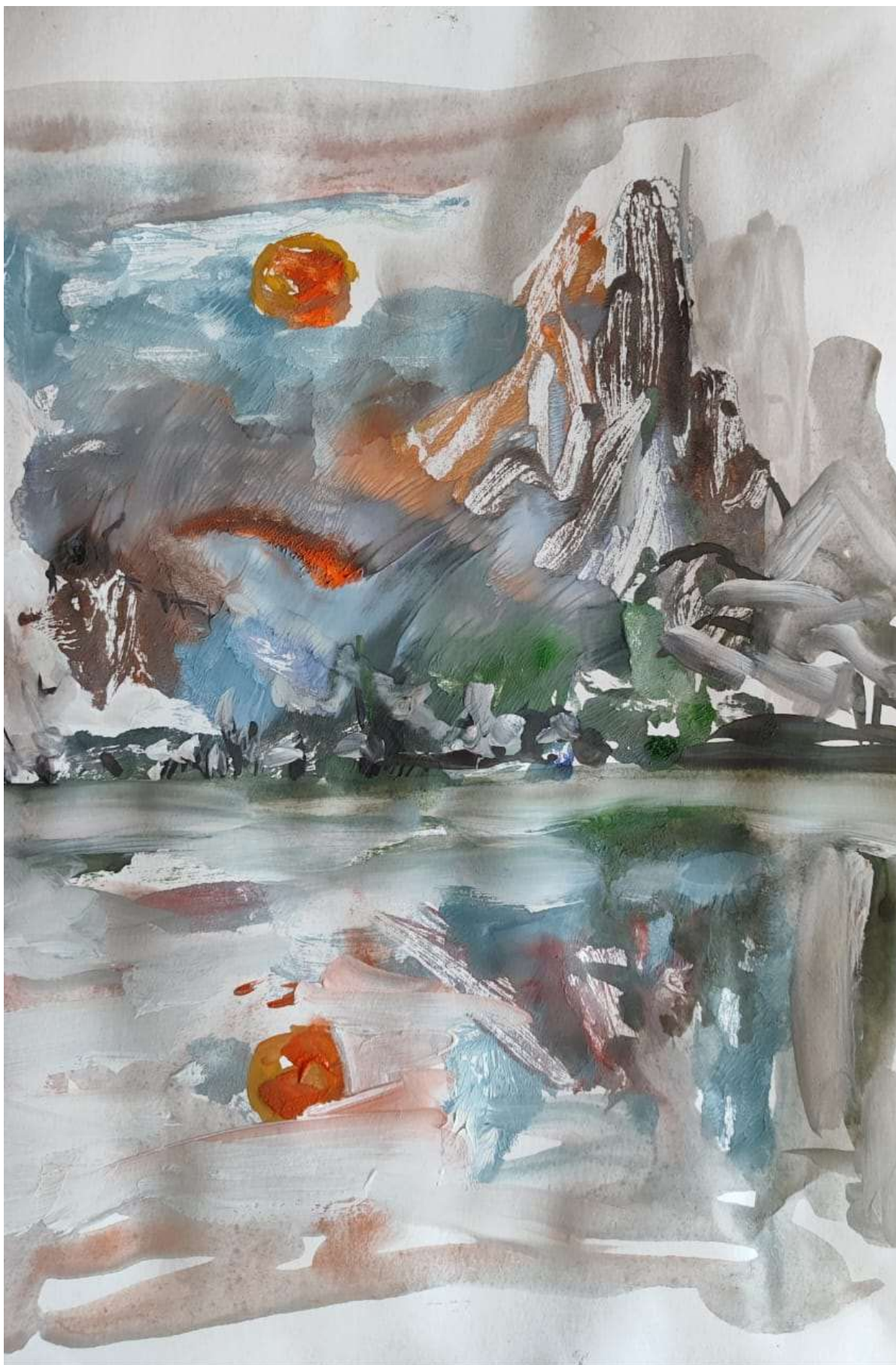

Рис. 26 Монотипия

Рис. 27 Монотипия

Рис. 28 Монотипия