

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Усынин Максим Валерьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.09.2026 08:10:14
Уникальный программный ключ:
f498e59e83f65dd7c3ce7bb8a25cbbabb33ebc58

**Частное образовательное учреждение высшего образования
«Международный Институт Дизайна и Сервиса»
(ЧОУВО МИДиС)
Общеобразовательная школа «7 ключей»**

Ворошилова ул., д. 12, Челябинск, 454014. Тел. (351) 216-10-10, факс 216-10-30. E-mail: info@rbiu.ru,
schol7keys@rbiu.ru

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 классов
К УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»**

Челябинск- 2026 год

I. Пояснительная записка к методическим материалам

Нормативно-правовая и концептуальная основа

Методические материалы по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработаны в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО);
- Федеральной образовательной программой начального общего образования;
- Примерной рабочей программой по учебному предмету «Изобразительное искусство»;
- Программой воспитания НОО ЧОУВО МИДиС Общеобразовательной школы «7 ключей»;
- Уставом и локальными актами школы.

Материалы учитывают воспитательные модули школы («Школьный театр», «Школьные медиа», «Организация предметно-пространственной среды» и др.) и позволяют интегрировать уроки ИЗО с внеурочной и воспитательной деятельностью.

Цель и задачи методических материалов

Цель — создать условия для художественно-эстетического развития младших школьников, формирования у них способности воспринимать искусство, осваивать выразительные средства и реализовывать творческий замысел.

Задачи:

- сформировать у обучающихся базовые представления о видах и жанрах изобразительного искусства, художественных материалах и техниках;
- научить рассматривать произведения искусства не только как «красивые картинки», но и как культурные тексты, отражающие эпоху, мировоззрение автора и ценности общества;
- развить способность «прочитывать» художественный образ, понимать, как цвет, форма, композиция передают настроение и смысл;
- выработать практические навыки работы с художественными материалами и инструментами с соблюдением правил безопасности и культуры труда;
- стимулировать творческое воображение, умение экспериментировать и преодолевать стереотипы мышления;
- обеспечить возможность для самостоятельной и проектной деятельности, включая подготовку презентаций, выставок, коллективных работ.

Методологические подходы и специфика содержания

Ключевая идея методических материалов — осмысленное восприятие искусства через сочетание анализа и практики. Обучающиеся учатся понимать произведения так, как их могли воспринимать современники, и одновременно выражать собственное отношение к ним. Для этого в материалах реализуется:

- **Историко-культурный подход:** знакомство с произведениями разных эпох и культур, выявление характерных черт стилей и традиций, соотнесение художественных образов с бытом, верованиями и ценностями времени.
- **Деятельностный подход:** освоение выразительных средств через пробы и эксперименты — не просто копирование, а поиск собственных решений в рамках поставленной задачи.
- **Рефлексивный подход:** обсуждение и осмысление того, как меняется восприятие при смене ракурса, материала или техники; работа со стереотипами и привычными ассоциациями.

Такой подход требует от ребёнка постоянной практики и постепенного усложнения задач: от простых упражнений к самостоятельным творческим проектам.

Структура методических материалов

Материалы включают следующие компоненты:

1. **Рекомендации по выполнению практических работ** — пошаговые инструкции, варианты усложнения заданий, типичные ошибки и способы их избежать, идеи для вариативности решений.
2. **Анализ произведений искусства** — подборки репродукций и объектов искусства с вопросами и заданиями, направленными на развитие зрительской культуры: определение настроения, выразительных средств, замысла автора, контекста эпохи.
3. **Правила работы с художественными материалами** — краткие инструкции по использованию акварели, гуаши, пастели, карандашей, бумаги разной фактуры, природных и бросовых материалов; техника безопасности и организация рабочего места.
4. **Списки тем для индивидуальных самостоятельных работ** — вариативные темы, которые можно реализовать в разных техниках и форматах (рисунок, аппликация, коллаж, объёмная композиция).
5. **Методические подсказки для учителя** — варианты организации урока, дифференциация заданий по уровню сложности, идеи межпредметных связей и интеграции с воспитательными модулями школы.
6. **Материалы для проектной и презентационной деятельности** — шаблоны и рекомендации по оформлению результатов, подготовке устных сообщений, созданию выставок и мини-экспозиций.

Связь с урочной и внеурочной деятельностью

Методические материалы позволяют органично соединить урок и внеурочную работу:

- результаты практических заданий могут стать основой для школьных выставок, оформления пространств, создания декораций для школьного театра;
- анализ произведений искусства может быть включён в проекты школьных медиа (например, мини-репортажи, подкасты, фотопроекты);
- темы самостоятельных работ могут быть связаны с «Основными школьными делами» и календарём воспитательных событий.

С учётом специфики школы «7 ключей» особое внимание уделяется межмодульным проектам: оформление тематических зон, создание афиш и реквизита, участие в школьных праздниках и конкурсах.

Формы и методы работы

В методических материалах предусмотрены:

- фронтальные беседы и обсуждения с опорой на репродукции и цифровые ресурсы;
- индивидуальные творческие задания с возможностью выбора темы и техники;
- парная и групповая работа (коллективные панно, макеты, декорации);
- мини-исследования (сравнение орнаментов, анализ выразительных средств в иллюстрациях, наблюдение за формой и цветом в природе);
- проектная деятельность (от замысла до презентации результата).

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, игровой, метод проблемных ситуаций, метод творческих проб и ошибок.

Планируемые результаты освоения материалов

Личностные результаты:

- интерес к искусству и творческой деятельности;
- уважение к культурному наследию, понимание ценности художественного труда;
- готовность к сотрудничеству, доброжелательность и эмоциональная отзывчивость в коллективной работе.

Метапредметные результаты:

- умение ставить творческую задачу, планировать этапы её решения, выбирать средства выразительности;

- способность анализировать и сравнивать художественные объекты, аргументировать свою точку зрения;
- навыки поиска и обработки информации для подготовки презентаций и проектов, использование цифровых инструментов для визуализации идей.

Предметные результаты:

- владение базовыми приёмами работы с художественными материалами;
- понимание основных выразительных средств (цвет, линия, форма, ритм, композиция);
- умение рассматривать и обсуждать произведения искусства, выделять их особенности и эмоциональный строй;
- способность реализовать творческий замысел в индивидуальной и коллективной работе.

Особенности реализации для обучающихся 1-4 классов

Учитывая возрастные особенности младших школьников (преобладание наглядно-образного мышления, высокая эмоциональная отзывчивость, потребность в практической деятельности), методические материалы ориентированы на:

- короткие и понятные задания с чёткими этапами;
- большое количество наглядных образцов и пошаговых демонстраций;
- игровые и исследовательские приёмы, поддерживающие мотивацию;
- вариативность и свободу выбора в рамках одной задачи, чтобы каждый ребёнок мог проявить индивидуальность.

Таким образом, методические материалы по изобразительному искусству выступают не только как инструмент освоения художественных техник, но и как средство развития мышления, воображения и культурной грамотности младших школьников.

II. Перечень методических материалов по предмету

1. Методические рекомендации по работе с электронной формой учебника (ЭФУ).
2. Методические рекомендации по работе в технике «графика».
3. Методические рекомендации по работе в технике «живопись».
4. Методические приёмы обучения лепке младших школьников на уроках изобразительного искусства. Модуль «Скульптура».
5. Основы декоративно-прикладного искусства. Хохлома, Гжель, Дымковская игрушка, Городец. Техника росписи.
6. Методические рекомендации по выполнению практических заданий из модуля «Архитектура».
7. Методические рекомендации по работе с компьютером. Азбука компьютерной графики.
8. Методические рекомендации по созданию проектных работ.
9. Методические рекомендации по изучению модуля «Восприятие произведений искусства».
10. Основные правила ухода за акварельными красками, гуашью, графитовыми карандашами, кисточками.

III. Методические материалы

Методические рекомендации по работе с электронной формой учебника (ЭФУ)

«Изобразительное искусство». 1-4 классы. Неменская Л.А./под редакцией Неменского Б.М.

Электронная форма учебника.

- 1 класс: <https://prosv.ru/product/izobrazitel-noe-iskusstvo-1-klass-elektronnaya-forma-uchebnika502/>
- 2 класс: <https://prosv.ru/product/izobrazitel-noe-iskusstvo-2-klass-elektronnaya-forma-uchebnika502/>
- 3 класс: <https://prosv.ru/product/izobrazitel-noe-iskusstvo-3-klass-elektronnaya-forma-uchebnika602/>
- 4 класс: <https://prosv.ru/product/izobrazitel-noe-iskusstvo-4-klass-elektronnaya-forma-uchebnika602/>

Как пользоваться электронным учебником

1. Электронной формой учебника (ЭФУ) можно будет пользоваться в вашем личном кабинете на сайте lecta.ru, и офлайн – в приложении для устройств с Android или Windows после авторизации. Для владельцев Apple платформа Lecta доступна только онлайн.

2. Затем – открыть сайт lecta.ru и авторизоваться. Нажать «Активировать код» вверху страницы. Если вы не авторизованы, система не позволит активировать код.

3. В выпадающем меню нажать «Мой портфель». В нём в течение 5 минут появится учебник и вы сможете им пользоваться. Ещё один вариант активации кода: открыть сайт prosv.ru, авторизоваться и нажать «Цифровые продукты», кликнув на своё имя. Следующий шаг – ввести код активации в текстовое поле.

4. ЭФУ можно будет пользоваться в вашем личном кабинете на сайте lecta.ru, и офлайн – в приложении для устройств с Android или Windows после авторизации. Для владельцев Apple платформа Lecta доступна только онлайн.

При работе с ЭФУ появляются дополнительные возможности для развития мыслительных и контролирующих действий, а также коммуникативных компетенций. Такая возможность обеспечивается интерактивными модулями как обучающего, так и тренировочного и контролирующего характера. Работа учащихся с различными информационными ресурсами должна сочетаться с беседой с учителем, обсуждением в группах, записями в тетрадях, игровыми элементами. Однако в учебном процессе не следует увлекаться наглядностью, надо помнить и о необходимости формирования и развития и других навыков: навыков чтения и обработки текста, монологической речи, в том числе и с помощью информационных мультимедийных ресурсов. Для работы с ЭФУ можно предложить следующий алгоритм:

- восприятие информации;
- анализ полученной информации;
- проверка понимания;
- самооценка (рефлексия);
- определение дальнейшего маршрута продвижения в учебном материале.

Учитель должен научить учащихся способам работы с информацией, сформулировать цели обучения, научить работе с информационными объектами, построению образовательных маршрутов для достижения поставленных целей. Следует обратить внимание на то, что последовательность работы с учебным материалом определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося или группы.

Методические рекомендации по работе в технике «графика»

Графика (от гр. *grapho* - пишу, рисую) - вид изобразительного искусства, который связан с изображением на плоскости. Графика объединяет рисунок, как самостоятельную область, и различные виды печатной графики: гравюру на дереве (ксилография), гравюру на металле (офорт), литографию, линогравюру, гравюру на картоне и др. Термин "графика" первоначально употреблялся применительно только к письму и каллиграфии. Искусство шрифта с давних времен было связано с графикой. Новое значение и понимание она получила в конце XIX - начале XX вв., когда графика определилась как самостоятельный вид искусства.

Язык графики и главные его выразительные средства - это линия, штрих, контур, пятно и тон. Активно участвует в создании общего впечатления от произведения графики белый лист бумаги. Добиться выразительного рисунка можно даже при использовании только черного цвета. Именно поэтому графику часто называют искусством черного и белого. Однако это не исключает применение в графике цвета.

Материалы для графики

Традиционной основой для графических рисунков была и остается бумага – чаще всего белая, но, в зависимости от задумки художника, и цветная, иногда – черная или фактурная. Такой фон будто создает собственное пространство, в котором «живет» изображаемое, – двухмерное или трехмерное лишь благодаря фантазии и умению автора. Но вот, к примеру, портрет Шаляпина руки Серова создан углем на холсте, а первобытная графика дошла до нас на камне, так что особых

ограничений нет. Можно добавить, впрочем, полимерные пленки и фольгу как основу для рисующих материалов.

Из традиционного инструментария творца графических работ можно назвать графитный карандаш, шариковую ручку, уголь и иже с ними. Но для некоторых видов графики нужны печатные станки, резцы для дерева/линолеума, литографические камни – то, что не везде встречается.

В целом используются различные карандаши, кисти, стальные, гусиные и камышовые перья, деревянные, стеклянные и камышовые палочки, авторучки и фломастеры, трубочки разных форм (стеклянные либо металлические), пульверизаторы, аэрографы, а также все многообразие растушевок, тампонов и валиков.

Этими инструментами наносят акварель, тушь, чернила, гуашь, темперу, типографские, масляные и синтетические краски, разнообразные лаки, красители для текстиля. Кроме этих материалов используются также уголь, карандаши в стиках и порошке, пастель.

Разновидности графики

Виды графики разнообразны. Ее традиционно делят на станковую (как и живопись), книжную (иллюстрации и другое оформление издания) и газетно-журнальную (рисунки, карикатуры) и прикладную графику (марки, этикетки, оформление конвертов, плакат, афишу и многое другое). Самый юный вид – компьютерная графика, но он не связан напрямую с теми материалами, которыми пользуются остальные виды, а потому стоит в стороне.

Кроме того, в графике присутствуют и разные техники. В первую очередь это рисунок. Другим вариантом является эстамп – авторский рисунок, предназначенный для тиражирования, то есть – печати. К нему относят гравюры на дереве (ксилографию), металле, линолеуме, картоне, стекле и камне (литографию).

Рисунок относится к уникальной графике потому, что каждый рисунок является единственным в своем роде. Произведения печатной графики могут воспроизводиться (тиражироваться) во многих равноценных экземплярах - эстампах. Каждый оттиск является оригиналом, а не копией произведения.

Рисунок является основой всех видов графики и других видов изобразительного искусства. Как правило, графическое изображение выполняется на листе бумаги. Художнику порой достаточно очень простых средств - графитного карандаша или шариковой ручки, чтобы выполнить графический рисунок. В других случаях он использует для создания своих произведений сложные приспособления печатный станок, литографские камни, резцы (штихели) для линолеума или дерева и многое другое.

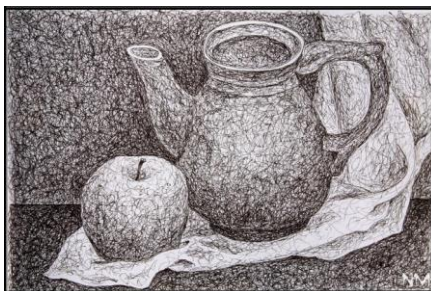
Графические техники

Слово графика происходит от греческого слова «графо», которое означает писать, чертить, процарапывать.

Графические произведения, в отличие от живописных, передают самое главное без лишних деталей. Они будто отображают идею произведения. Графические работы могут быть черно-белыми, иногда цветными. В результате окружающий мир в графике очень выразительный, но несколько условный, образный.

Самостоятельные, отдельные произведения называют станковой графикой. Несколько станковых листов, объединенных общей идеей, образуют графическую серию.

Графика объединяет две группы художественных произведений: рисунок и печатную графику.

В отличие от рисунка, печатная графика существует во многих экземплярах. Чтобы их получить, используют гравюру - изображение на твердом материале, которое покрывают красками, а потом отпечатывают на бумаге.

Существуют разные техники гравюры: ксилография, линогравюра, офорт, литография. С появлением гравюры связано возникновение печатной книги и развитие книжной графики.

В повседневности мы чаще всего сталкиваемся с промышленной графикой. Это - почтовые марки, афиши, театральные программки, этикетки, фирменные знаки, рисунки на коробках для тортов и конфет и т.п.

Монотипия – это оттиск краски с любой поверхности на бумагу. Такой оттиск существует в единичном экземпляре, на что указывает частица «моно» в названии. Это что-то среднее между печатной графикой и рисунком.

Методические рекомендации по работе в технике «живопись».

О живописи

Цвет в живописи. Палитра художника

Набор красок, которыми пользуется художник, вместе с излюбленными им смесями образует его палитру. Художник-колорист должен хорошо знать свою палитру. Этим и объясняются попытки привлечь для понимания одной из сторон творческого процесса цветовой круг. Художник видит в цветном круге аналогию своей интуитивно постигнутой палитре. Но цветовой круг и палитра художника – это разные вещи. Палитра не содержит частых спектральных цветов.

Цвета, близкие к спектральным, расположены даже на «полной» палитре с большими пропусками. Малонасыщенные краски полнее представлены только на желто-красной половине круга.

Наконец, вещественные смеси на палитре подчинены другим законам, чем оптические смеси. Во всем этом легко убедиться, составляя цветовой круг посредством красок на бумаге или холсте...

Широкая палитра набора красок может заполнить только часть цветового круга, а цветовой круг составляет только малую часть всего многообразия красок природы. Но ведь известно, что художник никогда не пользуется широким набором красок. У него есть излюбленные краски и их излюбленные смеси. Чем ограниченнее палитра художника, тем яснее видна его главная цветовая задача. Колорист стремится перевести бесконечное многообразие красок природы на ограниченный словарь своей палитры. Проблема такого перевода и есть, в сущности, первая проблема теории колорита...

Каждому выбору красок отвечает свой практический цветовой круг- палитра художника. Знать эффекты смешения красок, которыми вы пользуетесь, — значит знать свою палитру. Смеси с ультрамарином невозможно имитировать смесями с берлинской лазурью. Применение ламповой копоти дает другие эффекты, чем применение жженой кости. Палитра художника, если она ограничена, всегда содержит в себе нечто неповторимое и вместе с тем нечто общее во всех смесях — цветовое качество, которому трудно найти название, но которое вместе с тем в высшей степени характерно для всех или почти всех картин данного автора...

Серьезным источником обогащения цветовых возможностей палитры служит, в частности, способ нанесения краски. **Один из способов оживления цвета** — приём неполного пространственного смешения цветов и использование художником неполного смешения красок. Способ нанесения краски тесно связан с впечатлением от нее. Рыхлое, плотное или прозрачное нанесение краски меняет цвет даже в тех случаях, когда сама краска не изменяется. Фернан Леже иногда пользовался только разным направлением мазка для того, чтобы создать разные оттенки цвета на разных пятнах плоскости. Бороздки от кисти по-разному затеняются при разном направлении мазка относительно источника света, поверхность мазков масляной живописи блестит по-разному в зависимости от направления и выпуклости мазка. И рельеф красочного слоя — существенный фактор обогащения цвета. Рельеф красочного слоя во многих поздних работах Рембрандта вместе с лессировками, заполняющими более густым цветом впадины, порождает неповторимое цветовое мерцание...

Цветовые эффекты от наложения одной краски на другую в свою очередь расширяют возможность колорита. Причем надо помнить, что законы смешения цветов при сложении красочных слоев не совпадают ни с законами оптического смешения, ни с законами вычитательного смешения. К сожалению, еще не изучено и поведение светового луча в масляной и эмульсионной пленке. Известно лишь, что слой масляной живописи представляет собой во многих случаях так называемую «мутную среду», законы преломления и рассеивания света в которой изучаются в оптике. Если, кроме того, тонкие масляные пленки лессировок оказались бы соизмеримыми с длиной световой волны, в многослойной живописи можно было бы найти эффекты интерференции световых лучей, зажигающие одни цвета и затемняющие другие, создающие игру цветов, подобную игре цвета на гранях драгоценных камней. Тогда краски картины менялись бы при изменении точки зрения, играли бы при рассматривании ее под разными углами. И перемена точки зрения была бы обязательным условием полноценного восприятия колорита картины.

Материалы и оборудование для занятий гуашевой живописью

Для занятий живописью понадобится:

Мольберт (от [нем.](#) *Malbrett*: доска для рисования) — подставка, обычно деревянная, на которую художник помещает во время работы картину, [рисунки](#) и т. д.

К вариантам мольберта относятся треножные мольберты, известные уже в античную эпоху, и мольберты, состоящие из вертикальных стоек, укреплённых на горизонтальном основании.

Планшет для рисования – это обычная деревянная доска или фанерка прямоугольной формы для крепления бумаги. Он не является обязательным атрибутом и нужен главным образом для удобства или для работы на пленере (на открытом воздухе). Планшет можно держать на коленях под удобным углом, если не подходит горизонтальная поверхность стола, или поставить его на мольберт. Он позволяет защитить поверхность стола от лишних загрязнений, к нему можно прикрепить лист бумаги, чтобы в процессе работы она не елозила и ее не приходилось постоянно придерживать.

Поверхность для рисования: бумага, картон, фанера, холст и т.д.

Гуашью можно рисовать практически на любой поверхности, самое главное чтобы она была плотной. Для рисования гуашью обычно выбирают бумагу-ватман, она имеет гладкую текстуру и высокую плотность. Тонкая же бумага при малейшем намокании или соприкосновении с краской начинает коробиться. Картон так же является хорошей основой для работы, но он так же должен быть плотным и однородной текстуры. Он может быть как белым так и тонированным и цветным.

Ни в коем случае не используйте для гуашевых работ гофрокартон, он со временем может деформироваться, а поверхностный слой недостаточно плотен для работы гуашью.

Практически идеальной поверхностью для длительных работ гуашью являются фанера и холст. Фанера должна быть чистой, гладкой, без жирных пятен, которые впоследствии могут проступить на работе.

Холст продается натянутым на подрамник или на картон, выбор остается за покупателем.

Гуашевые краски и их особенности

Гуашевые краски разводятся водой до состояния жидкой сметанообразной массы. Ввиду склонности гуашевых красок к расслоению их следует тщательно размешивать. Излишек воды делает красочный слой тонким, просвечивающим и краска теряет плотность, при этом краска высветляется, а после высыхания красочный слой обычно пачкается и растрескивается.

Главная трудность работы гуашью заключается в том, что краска, высыхая, резко изменяет свою светлоту, и художнику трудно следить во время работы за правильностью цветовых и тоновых соотношений.

Светлеют: окись хрома, кобальты, кадмии, охра светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая. Темнеют и вновь высветляются: сиена натуральная, сиена жженая, краплаки, ультрамарин. Темнеют: ганза желтая, оранжевая.

Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, не допуская охлаждения ниже нуля.

Гуашь — не должна быть прозрачной! Это кроющаяся краска, и она должна быть достаточно густой, настолько, чтобы бумага и ранее сделанные мазки не просвечивали из-под верхнего слоя. **Растворяется гуашь не равномерно, если жидко разведенная краска не будет однородной, может появиться цветной осадок.** А смесь нескольких сильно разбавленных цветов выглядит совсем непривлекательно. Другой недостаток гуаши заключается в том, что при высыхании она заметно светлеет. Дело в том, что для лучшей укрывистости, при изготовлении гуаши, в нее добавляют белила. Это же придает гуашевой живописи особую мягкость и бархатистость — в случае, если вы не забываете об этом свойстве красок.

На палитре гуашь выглядит совсем не так, как после высыхания, и даже капля белил, добавленная в краску, может буквально убить цвет. Поэтому используйте белила очень аккуратно, только для выявления света и в бликах. Если в замес для теней попали белила, то когда работа высохнет, вы можете обнаружить, что тени пропали вообще.

Высыхает гуашь очень быстро. С одной стороны, это удобно для внесения правок в уже готовую работу. С другой стороны, практически теряется возможность менять или дополнять цвет прямо на бумаге, пока слой краски еще влажный. Кроме того, на готовой работе видны все мазки, а если в гуаши воды больше, чем требуется, то эти мазки будут высыхать в виде не слишком красивых полосок.

Типы гуаши

- Художественная гуашь — это растертые пигменты, с добавлением дистиллированной воды, белил и гуммиарабика. Эта гуашь обладает прекрасной кроющей способностью, матовостью, бархатистостью и прекрасно ложится на художественную поверхность. Для этого типа краски идеально, в качестве рабочей поверхности, подходят не мелованный картон, акварельная бумага, тонированная бумага. Первый слой краски впитывается в художественную поверхность, создавая что-то подобное грунту. Это позволяет краске лучше держаться на рабочей поверхности.
- Плакатная гуашь представляет собой обычную гуашь, за тем лишь исключением, что вместо белил используется каолин. Это делает краску более яркой и плотной.

- Каолин — глина белого цвета, она же белая глина, состоящая из минерала каолинита.
- Гуашь для детского творчества содержит вместо дорогого гуммиарабика дешевый клей ПВА. Это делает краску менее пластичной и она быстрее высыхает. Однако это делает ее более стойкой к осыпанию и истиранию. Такая краска подходит не только для бумаги, но и для фанеры, керамики и холста, который можно не грунтовать специальным грунтом (как в случае с художественной гуашью).

Уход за инструментом при работе с гуашью.

Нужно помнить о свойстве гуаши забивать ворс мягких кистей, поэтому кисти лучше промывать сразу в банке с большим количеством теплой воды. Для этого нужно тщательно прополаскивать кисть, водя ворсом по дну емкости с водой.

После окончания работы с гуашью нужно промыть кисти под струей теплой проточной воды. Так же нужно вымыть палитры с остатками краски, так как засохшая гуашь может закрасить палитру, особенно если она пластиковая. Гуашь очень быстро высыхает, поэтому все баночки с

краской должны быть плотно закрыты. Если вы оставите после работы незакрытые баночки с краской, то рискуете застать там вместо мягкой, пластичной гуаши, окаменелые кусочки высохшего пигмента.

Кроме того, нужно следить за состоянием своих красок. Гуашь имеет свойство густеть со временем, даже если вы не забывали ее закрывать. Это свойство данного материала может привести к ее полному высыханию. Вернуть первоначальное качество подсыхающему материалу можно капнув в краску пол чайной ложки горячей кипяченой воды (это на стандартную маленькую баночку). Затем гуашь нужно закрыть и оставить на 30 минут, после чего тщательно перемешать палочной или обратным концом кисточки.

Если ваша гуашь засохла до состояния камня, то можно попытаться ее реанимировать, но выходит это не всегда. Для этого нужно залить в каждую баночку немного горячей воды, так чтобы только на пару миллиметров прикрыть поверхность засохшей краски, а затем поставить ее часа на три в теплое место. Зимой для этого подойдет батарея, а летом солнечный подоконник. Затем нужно тщательно перемешать пигмент. Если засохшие кусочки все-таки остались, можно попробовать повторить описанную выше процедуру. Если же и это не поможет, то с вашей краской все кончено и ее можно только выкинуть. Правда ее можно использовать в качестве сухой акварели для эскизов и черновых зарисовок. Реанимировать засохшую акриловую гуашь нельзя, она превращается в нерастворимый, жесткий полимер.

Произведения искусства, выполненные гуашью, тоже носят название гуашь. Гуашевые краски изготавливаются из пигментов и клея с добавлением белил. Примесь белил придает гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько выбеливаются (высветляются), что должен учитывать художник в процессе рисования. С помощью гуашевых красок можно перекрывать темные тона светлыми. Высохшее изображение, сделанное гуашью, слегка светлее влажного, что делает сложным подбор цвета. Основа также может быть чувствительной к образованию трещин, если наложена слишком толсто..

Плакатная гуашь отличается от художественной большей кроющей способностью и цветовой насыщенностью, что достигается заменой цинковых белил каолином, меньше разбеливающим краску и делающим её более плотной, насыщенной и звучной.

<p><u>Баночка с водой</u>- все краски, кроме масляных, разводятся водой. Необходимо часто менять ее во время работы, чтобы вода не изменяла цвет красок при смешивании.</p>	
<p><u>Палитра</u>-для смешивания красок, лучше белого цвета, для получения более точных цветов и оттенков. Наиболее удобна для гуаши фарфоровая или пластмассовая палитра с лунками для красок по краям. Краски смешивают в середине палитры. После работы палитру следует мыть водой с помощью губки или ваты. В гуашевой живописи применяют преимущественно синтетические и колонковые кисти, в декоративных работах — крупные номера щетинных кистей. После окончания работы их надо хорошо промывать.</p>	
<p><u>Фартук</u>-для предохранения одежды от случайного попадания красок на одежду.</p>	
<p><u>Кисти</u> - разного размера и вида, тщательно промываются в воде и содержатся в чистоте, хранятся в пеналах, во избежание деформации волокон.</p>	

Тряпочка - для удаления излишек воды и краски с кисти.

Клеёнка - на ней будут стоять краски, чтобы не запачкать мебель.

Основное свойство кистей

Вязкость рассматриваемых красок такова, что обеспечивает собираемость даже жёсткого волоса, а при вялом, малоупругом волосе затрудняет управление формой мазка и препятствует образованию достаточно острого кончика кисти. Поэтому, основное требование – кисть должна быть из упругого и эластичного волоса.

Так как гуашь более тяжелая и вязкая, то для нее не подойдут чересчур мягкие кисти, так что легкую белку лучше отложить в сторону. Для влажной гуаши неплохо подходят: колонок, коза и синтетика. Такие кисти прекрасны для растушёвок, фонов и заливок, то есть для работы влажной кистью.

Из какого состава выбрать кисть?

Несомненно, что лучше всего упругость прочность и эластичность проявляет **кисть из волоса колонка**. Затем завоевали популярность **кисти из синтетики под колонок**. Эта имитация колонка очень похожа по своим рабочим качествам на колонковую кисть, но значительно прочнее и дешевле оригинала. Однако, как это ни парадоксально звучит, прочность - основное преимущество, это еще и главный недостаток, который проявляется в кистях плоской формы при длительной работе на грунтованной поверхности. Любая грунтованная поверхность активно способствует истиранию волоса, особенно в кистях плоской формы, где кисть при работе строго ориентирована к поверхности. Натуральный колонок истирается так, что боковые волоски сокращаются по высоте и это не влечёт радикального изменения рабочих свойств кисти до полного её износа. Синтетический же волос в силу своей прочности лишь истончается с одной стороны, что приводит к его отгибанию в сторону износа, а именно наружу, кисть теряет свою первоначальную форму, а отогнутые волоски сильно мешают в работе. Подобный недостаток присущ и плоским кистям из натуральной щетины, где толстый волос изнашивается подобно синтетическому.

Художники научились бороться с этим недостатком путём оборачивания щетинной кисти после мытья в тонкую бумагу. Просушенная в бумаге кисть из щетины принимает прежнюю форму. Но синтетическому волосу такая операция не помогает.

Можно проглаживать синтетические кисти с отогнутыми волосками горячим утюгом через бумагу или алюминиевую фольгу. Это помогает, но проще приобрести новую кисть.

Важным достоинством синтетики является то, что она постоянно совершенствуется..

Хорошо зарекомендовали себя при работе гуашью **кисти из смесового волоса**. Как правило, это смесь рыжей синтетики и натурального волоса (колонка и т.п.)

Самые жёсткие кисти, что используются при работе гуашью, темперой и акрилом – это **кисти из натуральной и синтетической щетины**.

В основном работа такими кистями ведётся над фоном, крупными и средними деталями. При работе над мелкими деталями необходимо перейти на использование кистей другого состава, более мягких и пластичных. Степень жёсткости кисти необходимой для работы определяется каждым мастером индивидуально. Зависит и от размера деталей, манеры письма, темперамента и, обязательно от характера изобразительной поверхности. Обычно большей жёсткости кисти требует работа по грунту и крупной зернистой фактуре.

Жёсткость кисти зависит не только от жёсткости волоса, но и от длины выставки. Чем выставка короче, тем жёстче ведёт себя кисть.

Немного специфики. Гуашь, как наиболее нежная из указанных техник допускает использование акварельных кистей, особенно малых номеров для написания мелких деталей. Например, если густо взять на беличью кисточку разные краски да лихо провести мазочек, да с плавным поворотом кисти вокруг оси, то получится веточка сложнейшей фактуры и всего в одно движение!

Немного о форме кистей

Всё чаще мы видим работы, выполненные только плоской кистью. Действительно плоская кисть достаточно универсальна, ей очень хорошо лепить форму и легко подрезать силуэт. Особенно удобно писать архитектуру, где чёткость мазка особенно важна. Для удобства написания чётких угловых форм выпускают даже специально подрезанные плоские кисти.

Наполнить кисть вязкой краской сложнее. Для получения максимально длинных мазков с ровной наполненностью специально разработаны и выпускаются кисти с разной длиной волоса в одной выставке. Центральная часть выставки длиннее, она служит непосредственно для выполнения мазка. Более короткая часть выставки служит для удержания максимального количества краски и подпитывает центральную часть.

Круглыми кистями с острым кончиком легко создавать сложные по пластике, охватывающие форму мазки, но их всё чаще используют лишь для написания деталей. А вот про круглые кисти с шарообразным кончиком и вовсе стали забывать. А ведь они не менее универсальны. Особенно хороши кисти такой формы из щетины для получения мягких тональных и цветовых переходов.

Гуашь легко позволяет сделать растушевку соседних тонов после высыхания, но при работе плоской кистью ритмичные параллельные движения оставляют заметные следы. Круглой же кистью можно добиться идеального результата

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЖИВОПИСНОГО НАТЮРМОРТА ГУАШЕВЫМИ КРАСКАМИ

1. Подготовка рабочего места.

Рядом с учащимся справа или слева, зависит от того правша он, или левша, на клеенке располагают карандаш, стерку, краски гуашевые, палитру, воду и кисти. Заметим, что кисти для работы гуашью имеют более длинную ручку, чем акварельные. Держать их следует за середину или за верхнюю треть ручки: таким образом свободнее будет двигаться рука и свободнее станет мазок.

2. Расположение мольберта и рисующего

Что касается положения художника, отметим, что профессионалы обычно работают стоя или полусидя, на расстоянии вытянутой руки от картины, что позволяет видеть всю поверхность холста сразу. Работая над холстом средних размеров, не говоря уже о больших полотнах, художник никогда не смотрит на работу сверху вниз как, например, миниатюрист. Мольберт не должен закрывать постановку, она должна быть постоянно перед глазами. Рабочая поверхность должна быть освещена, не садитесь против света.

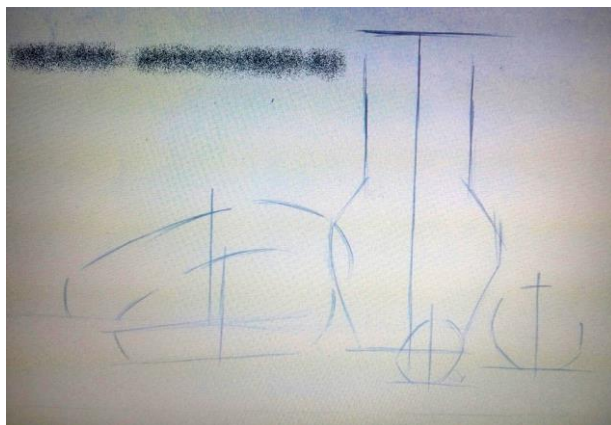
Существует правило: живопись гуашью требует определенной дистанции между художником и картиной. При работе с гуашью больше, чем при работе в любой другой технике, требуется общий обзор картины. Надо уметь писать и видеть одновременно, переходить от одной части работы к другой, не задерживаясь подолгу ни на одной из них. И, в то же время, соблюдение дистанции делает нашу манеру, а соответственно, и фактуру живописи более свободной и индивидуальной.

3. Определение формата натюрморта

Прежде чем приступить к рисованию натюрморта, необходимо определить, в каком формате находится постановка с вашего ракурса.

1. Вертикальный формат
2. Квадратный формат
3. Горизонтальный формат

4. Компановка (размещение) предметов натюрморта в листе

5. Построить предметы с учетом их характерных особенностей. Отметить положение собственных теней и полутеней, падающих теней, бликов и рефлексов.

6. Основная изобразительная задача в живописи гуашевыми красками та же, что и в акварели, масле или акриле: работа отношениями.

Чтобы начать работу над натюрмортом, не хватайтесь сразу за кисти, не торопитесь, подумайте:

- Выберите самый светлый по тону предмет и проложите основной цвет и тон предмета по контуру рисунка.

- После прокладки одного предмета пишите следующий за ним предмет, являющийся для него фоном. В цветовом отношении пишите окружение таким, каким оно вам кажется, методом сравнения.

- Постоянно сравнивая натуру с изображением.

- Мазки кладутся в соответствии с формой предмета. Форма предмета нарушаться не должна.

- Блики в первых этапах работы цветом должны оставаться не покрашенными.

Частые ошибки:

- Не надо пытаться сразу полностью и до деталей зарисовывать весь фон, оставляя белые дырки для предметов, а потом закрашивать все предметы целиком или по очереди.

- Не пишите предметы сразу до идеального состояния и отдельно от фона или других предметов, это грозит большой ошибкой в тональных отношениях, исправить которую будет очень сложно. Вы потом не сведёте воедино общее освещение и отношения (свето-тоновые, цветные), воздушную перспективу, и все предметы будут выглядеть так, как - будто вырезаны из разных журналов и наклеены на чужеродный фон. Композиция начнет «разваливаться».

Целостность изображения — результат работы с натуры методом отношений (сравнений) при цельном видении натуры, в результате чего художник избавляется от таких недостатков рисунка или этюда, как дробность и пестрота.

Любая картина всегда рисуется сразу вся по чуть-чуть. Вы раз за разом будете возвращаться то к кувшину, то к бутылке, то снова к фону между ними, пока не доведёте работу до завершения.

Целостность изображения зависит от целостности восприятия. Цельность восприятия — умение художника видеть предметы натурной постановки одновременно, все сразу. Только в результате цельного зрительного восприятия можно правильно определить пропорции предметов, тоновые и цветовые отношения и добиться целостности изображения натурной постановки. В цельности восприятия заключается профессиональное умение видеть и «постановка глаза» художника. Существует ряд советов, как практически воспринимать натуру цельно: 1) в момент наблюдения, при определении цветовых отношений прищурить или «распустить» глаза на всю натуру, 2) П. П. Чистяков советовал «мысленно иметь перед собой как бы стекло плоское, оно дает отношения», 3) Р. Фальк для цельности видения рекомендовал вырезать в куске картона прямоугольное отверстие (2X1 см) и смотреть на натуру в плоскости этого окошка (глаз получает при этом целостный живописный строй основных цветовых отношений натуры, похожий на мозаику из драгоценных камней); 4) воспринять натуру цельно и понять ее цветовые отношения можно также с помощью «черного зеркала» (если закрасить одну сторону прозрачного стекла черной краской, то получим зеркало, в котором при ярком солнечном освещении можно рассматривать объекты пейзажа в по-

ниженной яркости. В таком зеркале предметы отражаются в одной плоскости в уменьшенном виде, их можно охватить взором все одновременно. Это позволит точнее уловить тональные и цветовые отношения натуры).

8. Уточнение основных тональных и цветовых отношений, выявление форм предметов.

Этот этап работы над натюрмортом является наиболее продолжительным. Серьезное внимание в работе следует уделить установлению взаимного влияния цвета предметов друг на друга в зависимости от освещения. Нужно подвергнуть глубокому анализу цвет рефлексов и теней, которые в общем должны быть противоположны холодному свету, т.е. должны быть в целом теплыми (при естественном освещении).

- Помните, по сравнению с рисунком в живописи цветовому характеру света, падающего на предметы, противоположен цветовой тон тени этого предмета:

- если освещение естественное (солнечное), то свет на предметах будет теплый, а тени холодные;
- если освещение искусственное (лампы), то свет на предметах будет холодный, а тени теплые. Но это может быть не всегда, т.к. лампы могут теплого и холодного света, поэтому лучше при работе проанализировать освещение (его источник, цвет и направление).

Необходимо усвоить, что тени предметов цветные. Другими словами, это цветовые тона, которые зависят от цвета и характера поверхности самого предмета, от цвета соседних предметов, рефлексирующих поверхностей и в значительной степени от характера освещения. Начинать следует с крупных теневых участков натюрморта, постепенно переходя к более светлым местам. При этом нужно стараться смотреть на всю постановку одновременно, чтобы изображаемый предмет не «выпадал» из общей тональности и цветовой гармонии, имеющейся в натуре. Цветовую характеристику той или иной формы определяют путем сравнения. Так, например, когда пишется освещенная часть предмета, рекомендуется смотреть и на тень. Не пишите световых точек, оставьте их на самый последний момент, когда вы будете уверены, что больше ничего подправлять не придется.

9. Уточнение, конкретизация форм предметов с помощью лепки ее тоном и цветом.

В ходе работы по уточнению формы изображаемых предметов возникает много вопросов такого порядка: какие места целесообразнее оставить, какое место дополнить и каким именно цветом или его оттенками.

На этом этапе прописывается свет и его интенсивность, чтобы предмет получил желаемую светосилу, цветовой оттенок, нужно уточнить и даже изменить цветовой тон соседних предметов. Это нужно делать осторожно, чтобы вместе с вновь полученными цветовыми пятнами они создавали правильную передачу цветовых отношений натуры.

10. Обобщение – подведение итогов над работой.

На данном этапе происходит окончательный анализ цветовых и тональных отношений, приведение всего рисунка к целостному единству, которое во многом зависит от передачи освещенности на рисунке. Работа на завершающем этапе ведется в основном в основном небольшими мазками. Предметы первого плана, которые являются центром всей композиции, подробно прорисованы, мазки должны быть положены по форме, в определенных контурах и оттенках. Контурные дольные предметов как бы сливаются с фоном. В результате появиться воздушная перспектива и прозрачность удаленных предметов. Возможно, что в процессе работы некоторые участки изображения получились слишком контрастными или же, наоборот, слишком вялыми. Тогда одни места приходится приглушить, другие – усилить. Необходимо чаще отходить от мольберта, стараясь целиком охватить его взглядом. Постоянно сравнивая натуру с изображением, нужно добиться той гармонии, которая присуща данной постановке.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ

- Работая гуашью, не следует размывать краску и растирать ее кистью в одном и том же месте.

- Нужно помнить, что гуашь при нанесении ее на бумагу не должна собираться «островками», так как, высохнув, они образуют пятно, которое последующим нанесением краски перекрыть уже невозможно. Гуашь, положенная толстым слоем, образует клеевое блестящее пятно.

- Гуашь наносят на бумагу или холст тонким ровным слоем, вписывая один цвет в другой, когда предыдущий слой еще влажный. Перекрывать слой краски несколькими слоями не рекомендуется. При работе гуашью рекомендуется вначале покрывать бумагу в горизонтальном направлении, а затем поперек вертикальными мазками, тщательно сохраняя четкость очертаний рисунка.

- Чтобы закрасить поверхность ровным по цвету слоем, необходимо кисть предварительно смочить в воде и только после этого брать ею краску, но краску не следует брать из банки, так как смоченная кисть будет брать краску различной густоты и при высыхании на живописи могут быть полосы. Поэтому краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

- Кроме этого, для получения ровного по цвету поля следует пользоваться шероховатой бумагой или картоном.

- Работу гуашью как на этюдах, так и при исполнении композиций надо вести на хорошо натянутой бумаге; плохо натянутая бумага будет коробиться.

- Под живопись гуашью можно использовать и хорошие сорта картона.

- Необходимые поправки в процессе работы вносят только по смачиванию или удалению краски, соскоблив ее бритвой или скальпелем.

- В гуаши очень проявляется силуэтность нанесенных на плоскость смежных цветовых пятен, резкость мазка. Поэтому в гуаши труднее лепить форму, добиваясь мягкости перехода одного тона в другой.

- В работе над этюдами пейзажа и натюрморта уместно писать мазком, создавая игру цветовых пятен при выявлении формы предметов. При этом нужно использовать в живописи разнообразные приёмы, выбор которых будет во многом зависеть от характера формы наблюдаемых предметов, контрастности цветов и структуры поверхности. Тонкослойные красочные покрытия можно сочетать с пастозными, широкий мазок в изображении крупных масс — с мелкими мазками, заостряющими характеристику формы, выявляющими нужную деталь и т. д.

- Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти, как плоские, так и круглые; некоторые живописцы-станковисты используют эластичные круглые щетинные кисти. После окончания работы их надо хорошо промывать.

- Кроме того, нельзя, чтобы листы живописи терлись друг о друга, поэтому нужны прокладки из папиросной бумаги.

- Растрескивание или осыпание красочного слоя возможно в случае если краска нанесена очень толстым слоем.

- Наиболее удобна для гуаши фарфоровая или пластмассовая палитра с лунками для красок по краям. Краски смешивают в середине палитры. После работы палитру следует мыть водой с помощью губки или ваты.

- При комнатной температуре гуашь высыхает в течение одного часа

- Хранить работы, выполненные гуашью, следует в папках. Сворачивать такие работы в трубки нельзя из-за хрупкости красочного слоя.

Критерии самостоятельного анализа работ

уметь грамотно скомпоновать натюрморт, определить его местоположение в пространстве (верное композиционное размещение предметов постановки на изобразительной плоскости).

уметь строить предметы методом сквозной прорисовки (четко прослеживается подготовительный линейный рисунок).

уметь передавать пропорции и характер предметов, соподчинять главное и второстепенное (правильно переданы пропорциональные соотношения и верно решена перспектива).

уметь пользоваться средствами линейной и воздушной перспективы;

уметь «лепить» форму цветом, передавать материальность предметов с учетом условий среды и состояния освещенности;

уметь работать с тональным разбором предметов, от самого светлого до самого темного, с учетом источника освещения.

определять цветовые соотношения, приводя работу к колористическому единству, цветовой гармонии и выразительному цветовому решению.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ

Гуашевая заливка с переходом цвета - Художественный приём, который часто используется для создания красивого фона с плавным переходом по тону. Позволяющий добиться плавного перехода цвета от темного к светлому или даже свести цвет к белому фону. Выполняется следующим образом: выбранные оттенки наносятся горизонтальными полосами, после чего постепенно начинаем размазывать краски (краски не должны успеть высохнуть). Движение кисти справа налево, потом слева направо. Для создания плавного перехода можно так же использовать губку.

Импасто – техника, заключающаяся в наложении густой краски толстыми слоями. Если вы хотите использовать импасто, возьмите тубик, которым уже не раз пользовались: такая краска будет гуще новой, только что открытой. Гуашь можно загустить также добавкой для акрила или специальной добавкой Aquapasto компании Winsor&Newton, созданной для применения техники импасто при работе с красками на водной основе.

Карнация -наложение красок в несколько слоев. Применялось для изображения челове-

ских лиц и частей тела. Техника позволяла достичь максимального реализма в изображении.

Лессировка – способ, который заключается в нанесении поверх основного цвета прозрачный слой других тонов. За счет перекрытия основного цвета полупрозрачными слоями получается новый глубокий оттенок. Для гуаши этот способ доступен так же, как и для акварели. Гуашь нужно разбавить довольно сильно водой, чтобы она стала прозрачной. С помощью техники лессировки можно создать неповторимый эффект тумана, гуашь для этого подходит как никакой другой материал.

Мазок – это след, оставляемый кистью. В живописи маслом мазки могут обладать большей выразительностью в связи с большей густотой материала и толщиной красочного слоя. Используя технику мазка, можно усиливать динамику, придавать работе дополнительную выразительность. Мазками пишут на бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно достичь на чуть влажной и сухой бумаге.

Монотипия (от греческого «monos» - один, единый и «typos» - отпечаток) - одна из простейших графических техник, истоки которой восходят к 17 столетию. Суть монотипии заключается в нанесении от руки красок на ровную и гладкую поверхность, с последующим оттиском на другую поверхность (на станке) или на бумагу, сложенную пополам. Полученный отпечаток всегда уникален, и создать две одинаковых работы невозможно. Далее полученные цветные или мо-

нохромные кляксы либо оставляют в первоначальном виде, либо продумывают подходящий образ и прорисовывают недостающие детали.

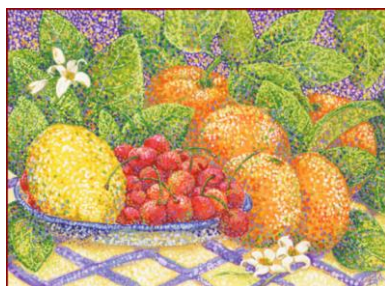
Многослойная живопись — важная техническая разновидность масляной живописи, требующая расчленения работы на ряд последовательных этапов (подмалевки, прописки, лессировка), разделенных перерывами для полного просыхания краски. При исполнении крупной тематической композиции, а также при длительной работе вообще, многослойная живопись является единственной полноценной техникой масляной живописи. До середины XIX в. все крупнейшие передовые художники прошлого применяли эту технику как основную. Позднее импрессионисты и их последователи отказались от нее. С узкотехнологической точки зрения, не связанной с техникой старых мастеров, понятию многослойная живопись могут соответствовать лишь прописки по высохшему красочному слою (без подмалевка и лессировок).

Пастозная техника также доступна гуаши. Эта техника заключается в нанесении густой, непрозрачной краски на рабочую поверхность. Такая техника присуща в основном масляной живописи. Фактура, свет и тень на картинах, написанных в пастозной технике зависят не только от цвета, но и от формы и направления положенных мазков. Гуашью тоже можно работать в этом стиле, особенно если она на основе ПВА или акриловая. Работая в пастозной технике и используя обычную художественную гуашь, нужно помнить о том, что слишком толстый слой этой краски имеет обыкновение растрескиваться и осыпаться после высыхания. Поэтому нужно очень осторожно добавлять слои густой гуаши на полотно, чтобы получить необходимую, для этой техники и материала, «золотую середину».

Пунтилизм - в переводе обозначает «точечность». Техника позволяет достигать визуальных эффектов за счет мазков точечной или прямоугольной формы, исключая смешивание цветов.

Равномерная заливка с помощью кисти - используется для окрашивания поверхностей или их частей. Выполняется кистью. Гуашь не должна быть слишком густой (краска ляжет комками) или слишком жидкой (появятся пятна). Заливать контур начинают с краев.

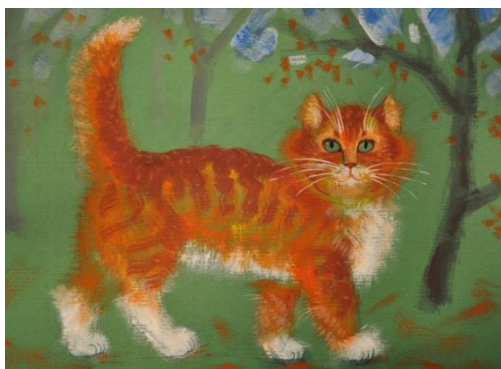

Разбрызгивание - очень простой и приятный способ создания фактуры. С помощью этой техники можно рисовать камешки на дороге, речную гальку, листья и тому подобные вещи. Лучше всего разбрызгивать гуашь с помощью маленькой малярной кисти (желательно новой и предназначенной для работы только с гуашью, но не с олифой или вододисперсионными красками). Хорошо загрузите кисть краской, оттяните ее щетинки назад (от картины), а затем резко отпустите их. Щетинки рванутся вперед и с них слетит целое облачко мелких капелек краски. Для того чтобы не забрызгать всю картину, сделайте бумажную маску, вырезанную из газеты или ненужного листа бумаги, и прикройте ту часть картины, которая должна остаться не забрызганной.

Сграффито - это техника сродни гравюре. Суть этого приёма состоит в процарапывании влажной краски заостренной палочкой или кончиком ножа, чтобы обнажить нижний слой краски. При работе гуашью вы должны исполнить сграффито как можно быстрее - в течение буквально нескольких секунд после нанесения верхнего слоя краски, поскольку гуашь, в отличие от масляных красок, высыхает почти мгновенно. С помощью техники сграффито можно создавать очень красивые необычные фактуры, которые лучше всего смотрятся на переднем плане картины

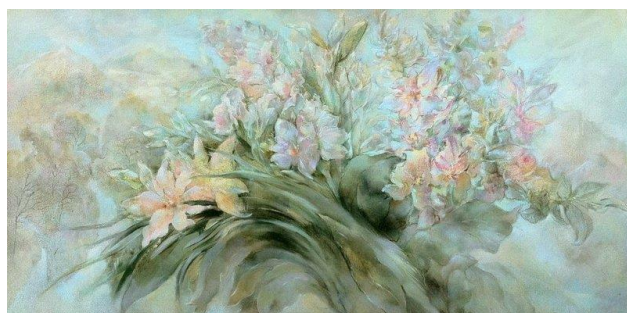
Смешанная техника - кроме того, гуашь прекрасно используется в смешанных техниках живописи. Например, фон делается гуашью, а рисунок на фоне акрилом. Цветы гуашью и акрилом получаются очень эффектными. Гуашью так же можно работать в сочетании с акварелью, пастелью, темперой.

«Сухая кисть» — в живописи и графике вспомогательный технический приём, состоящий в работе слабо насыщенными краской жесткими кистями. В качестве самостоятельной техники сухая кисть применяется главным образом в декоративном искусстве. Приём внешне имитирует цветные карандаши. Прост в исполнении. Дает возможность легко смешивать цвета прямо на бумаге. Сухая лессировка — не менее интересный метод. Сухая кисть оставляет красочный след, из-под которого светятся нижние слои.

Сфумато - тонкий переход цвета в цвет. Смягчение очертаний фигур и предметов в светотеневой моделировке в целом, которое позволяет передать окутывающий их как воздух. Приём сфумато, как важнейший элемент воздушной перспективы был теоретически обоснован и применен Леонардо да Винчи.

Штамповка- Нанесение оттисков при помощи губки, ваты или даже скомканного листа бумаги. Особенно удачно при этом можно имитировать грубую землю, густую траву или листву. Кроме губки, фактуру можно создавать также полоской гофрированной бумаги или сложенного несколько раз картона.

Методические приёмы обучения лепке младших школьников на уроках изобразительного искусства. Модуль «Скульптура»

Лепка как вид элементарной скульптуры

Скульптура представляет собой вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму и выполняются из твердых или пластических материалов, основанного на принципе объемного, трехмерного изображения. Лепка – это вид изобразительной деятельности, в процессе которой дети изображают предметы окружающей действительности, создают элементарную скульптуру из пластического материала.

Материалы, используемые на занятиях

Лепка может быть квалифицирована по материалу: из глины, теста, пластилина и других мягких материалов. Глина – природный материал, который добывали еще в древности и применяли для изготовления посуды, игрушек и других предметов обихода. В школах чаще всего используется лепка из пластилина, так как при работе с глиной требуются дополнительные занятия по зачистке и обжигу изделий. Однако приёмы и методы лепки из глины и пластилина идентичны. Пластилин – искусственный материал, специально созданный для лепки и моделирования. Изготавливается из очищенного и размельченного порошка глины с добавлением воска, глицерина, жиров, красителей и других веществ, задающих свойства и особенности того или иного вида пластилина.

Особенности работы с пластилином:

- мелкая пластика (задано размерами и возможностями материала);
- материал практически не требует дополнительной подготовки;
- позволяет создавать рельефные изображения, плоские картины, объемные формы;
- при соблюдении температурного режима хорошо держит форму, пластичен.

Виды лепки

По содержанию лепка бывает предметная, сюжетная, декоративная, комплексная. При предметной лепке учащиеся учатся лепить отдельные конкретные изображения – фрукты, овощи, игрушки, фигуры людей и животных, бытовые предметы и так далее. Изображение отдельных предметов для ребенка является более простым, чем в рисовании, так как он имеет дело с реальным объектом, и ему нет надобности прибегать к условным средствам изображения. Дети быстрее овладевают изображением предметов конструктивной, нежели пластической формы. Исследования показывают, что в результате обучения детей можно подвести к правильному изображению человека и животного сначала конструктивным, а затем пластическим способом (барышня, ежик).

В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых отдельные образы связаны между собой: по смыслу (герои одной сказки), размещению в пространстве (объединяются в сюжет на общей основе), по пропорциям (одинакового или разного размера в соответствии с сюжетом), по динамике (герои держатся за руки, бегут, смотрят в одну сторону или друг на друга) и

т.д. Сюжетная лепка требует большого объёма работы и времени, поэтому планируется на несколько уроков.

В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные изделия – вазы, маски, панно, лепные орнаменты, изделия по мотивам мелкой декоративной пластики народных умельцев. Эти изделия связаны с жизнью, поэтому имеют больше смысла для ребёнка.

Декоративные же изделия, народная пластика – «это образы, близкие мировосприятию и мироощущению ребёнка, это художественный язык, доступный для понимания и усвоения даже совсем маленькими детьми, это техника, виртуозно отточенная временем и руками сотен мастеров». Родство детского изобразительного творчества и народного искусства проявляется в настроении, жизнерадостности, добром восприятии мира. Лепка по мотивам народной пластики знакомит детей с уникальными образами и обогащает их рациональными способами лепки; подводит детей к ясному пониманию такой художественной особенности, как обобщённый образ. На примере изделий ДПИ проще продемонстрировать детям единство формы и содержания. Декоративная лепка позволяет учить детей предварительно обдумывать тему, создавать эскиз будущей работы, условно решать форму предмета, декоративному заполнению пространства.

По видам скульптуры можно выделить: лепка круглых форм (круглая скульптура), рельефная лепка (рельеф).

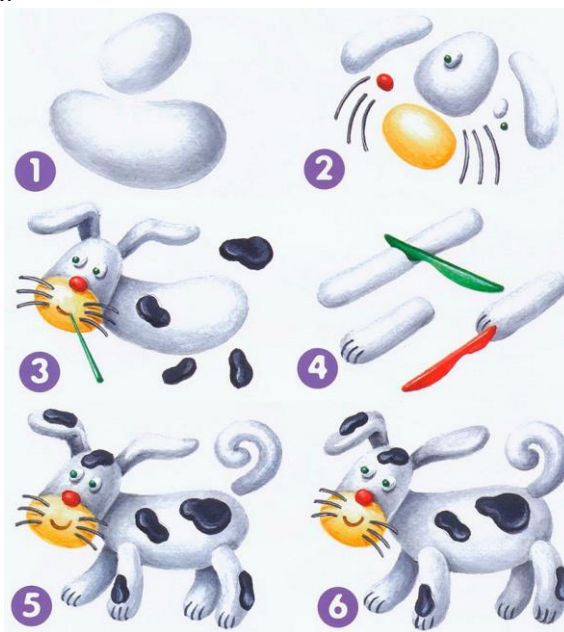
По способу создания образа: по памяти, по представлению (по словесному описанию, по рисунку, схеме и т.д.), с натуры.

По способу организации детей и характеру их деятельности бывает индивидуальная, коллективная или комплексная, когда лепка сочетается с другими видами художественной и познавательной деятельности, играми.

Способы лепки

Основными способами лепки являются - конструктивный, скульптурный, комбинированный.

Конструктивный способ. При этом способе образ создается из отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и название). Конструктивным способом дети начинают лепить очень рано – уже в 2 – 3 года – и часто сами «открывают» его для себя. С развитием воображения, умения владеть руками, способности планировать свою работу, этот способ совершенствуется: увеличивается количество деталей, усложняется их взаимное расположение, более тщательной и выразительной становится доработка.

Скульптурный способ. Этот способ ещё называют пластическим или лепкой из целого куска. Процесс работы идёт от общего к частному: в зависимости от образа, из куска пластичного материала моделируется нужная форма. Сначала лепится характерная форма – основа, которая до-

полняется более мелкими деталями (детали вытягиваются, прищипываются и т.д.). Скульптурный способ - более сложный способ лепки по сравнению с конструктивным, т.к. в процессе изображения детям дошкольного и младшего школьного возраста легче идти от анализа, перечисления деталей предмета к их объединению в каком-то конкретном образе.

Комбинированный способ. Этот способ объединяет два способа: конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным образом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме. К 5 – 8 годам дети предпочитают именно этот способ, как более доступный и универсальный по своим возможностям.

Технология работы

Можно выделить основные приёмы формообразования такие, как раскатывание, скатывание, сплющивание, сгибание, вытягивание, вдавливание, оттягивание, скручивание, прищипывание (оттягивание с моделированием), защипывание (края), отгибание краев. Также существуют дополнительные приёмы – это вырезание, выдавливание, отпечатывание, просекание, насечка, надрез (разрез), строгание.

Приёмами соединения деталей являются - прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание.

Приёмами отделки формы можно назвать - заглаживание, декорирование: различными приспособлениями и инструментами, пластилином и другими материалами, приёмы передачи фактуры

Нужно отметить возможности перехода приёма в ту или иную группу, например, вдавливание может выступать в роли основного приёма формообразования и в роли приёма соединения, а отпечатывание в роли, как дополнительного приёма формообразования, так и приёма декорирования.

Особенно необходимо понятие базовых элементов лепки при работе конструктивным и комбинированным способом. Базовые элементы лепки – основные формы, лежащие в основе будущих образов – шарик и валик (шар и цилиндр). Видоизменяя и комбинируя их, можно получить

огромное количество образов. Из шарика и валика, применяя различные приёмы, получаем дополнительные часто используемые элементы – капелька (конус), лепёшка, жгутик. Опираясь этими формами, ребёнок начинает читать и самостоятельно создавать любые произведения, постепенно овладевая техникой лепки. Техника в переводе с греческого «*techne*» обозначает – искусство, мастерство, а в области искусства: совокупность специальных навыков, способов и приёмов, посредством которых исполняется художественное произведение. В данном случае, техника рассматривается не как авторское мастерство, а с точки зрения использования художественных возможностей материала.

Можно выделить следующие техники: пластилиновая живопись, процарапывание, лепка из колец, лепка из пластин, лепка на форме, отпечатывание.

В технике пластилиновая живопись можно создавать целые картины, как декоративного, так и реалистичного характера, плоские и рельефные. В данной технике используется работа пластилиновым мазком, «налепами» - отдельными разноцветными кусочками, капельками, шариками, жгутиками и т.д.; вливание цвета в цвет, смешивание и создание новых цветов и оттенков.

Техника применения пластилина в качестве красок многим детям знакома. Главным образом тем детям, которые посещали детский сад. Но и те, которые знакомятся с пластилином-«краской» впервые, охотно выполняют эту работу.

Варианты ведения работы:

1) Сильно разминаем пластилин, чтобы он легко размазывался, и в таком состоянии намазываем его на картон. Создаем фон будущей картины. А потом обычным рабочим пластилином "налепами" выполняем все нужные детали задуманного рисунка. Неудачные места легко исправить, убрав стеклом пластилин и наклепив новый. В данном случае работа ведётся «послойно» и очень эффективна при изучении пейзажа (идём от дальнего плана к ближнему; ближе – четко, ярко, загораживает, дальше – нечетко, загораживается), изображении элементов пейзажа, декоративных рельефных панно, изразцов.

2) На картоне намечаются контуры будущего образа, которые заполняются пластилином необходимого цвета - внутри контура, а цветом фона – снаружи. Здесь необходима аккуратность и точность заполнения, чтоб не нарушить границы рисунка. При изучении рисования от пятна, силуэтного изображения в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, анималистическом жанре. Данный вариант можно затем использовать как фон для первого варианта и процарапывания.

3) Комбинированный вариант, когда объединяются первый и второй вариант.

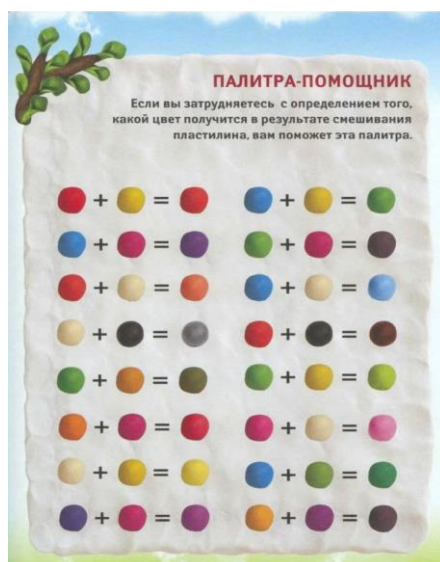
Основой для картин может служить картон, оргстекло, ДВП.

В этой технике можно исполнять очень много разнообразных заданий. Так же много, как и обычными красками, если научить детей расширять цветовую палитру пластилина. Только размеры пластилиновых картин будут значительно меньше, поскольку для детских рук исполнение их весьма трудоемко.

Смешивание пластилина бывает: полное (смешивание до образования причудливых разводов и пятен) и неполное (смешивание до получения нового цвета или оттенка).

Знакомство с получением новых оттенков и цветов в пластилине можно провести, как открытие, опирающееся на уже имеющийся опыт смешивания красок или одновременно: поэкспериментировать с красками и выдвинуть предположение о подобной возможности в пластилине. Далее следует открытие рациональной операции смешивания. Главное правило - не смешивать одновременно много цветов, а в остальном, смешивая даже два цвета, но в разных пропорциях, можно получать огромное количество оттенков.

Таким образом, можно сделать вывод, что лепка из глины и пластилина помогает детям младшего школьного возраста раскрыть свои творческие способности самостоятельно, а также под наблюдением педагога. Детям нравится лепить из данного материала, так как материал пластичен, может принимать любую форму и отвечать замыслам ребенка.

Основы декоративно-прикладного искусства

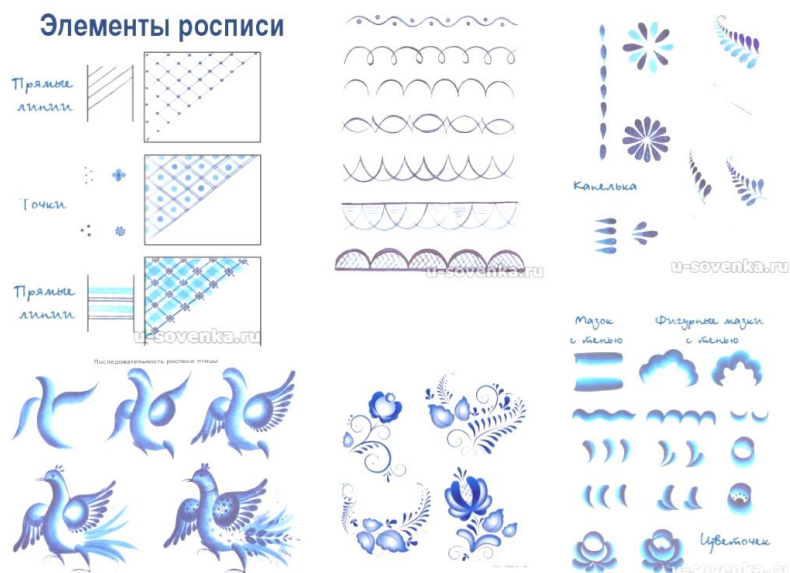
Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического направления в образовании. Оно наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного опыта у учащихся складывается отношение к истории России и собственной художественной деятельности.

Хохломская роспись. Техника росписи

Гжель. Техника росписи

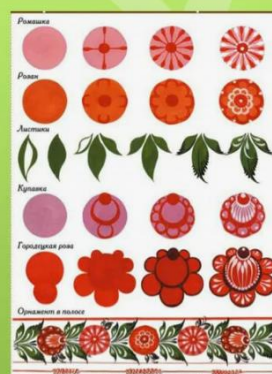
Дымковская игрушка. Техника росписи.

Городец. Техника росписи

Растительный орнамент в городецкой росписи, как правило, складывается из изображений цветов (василёк, купавка, роза), ягод, листьев и завитков, напоминающих усики «мышинного горошка» или вьюнка. Цветочные композиции делятся на **гирлянды** и **букеты**. Цветочный орнамент может быть основным украшением изделия, но чаще он является дополнением к основной композиции или выполняется в виде рамки, обрамляющей изделие.

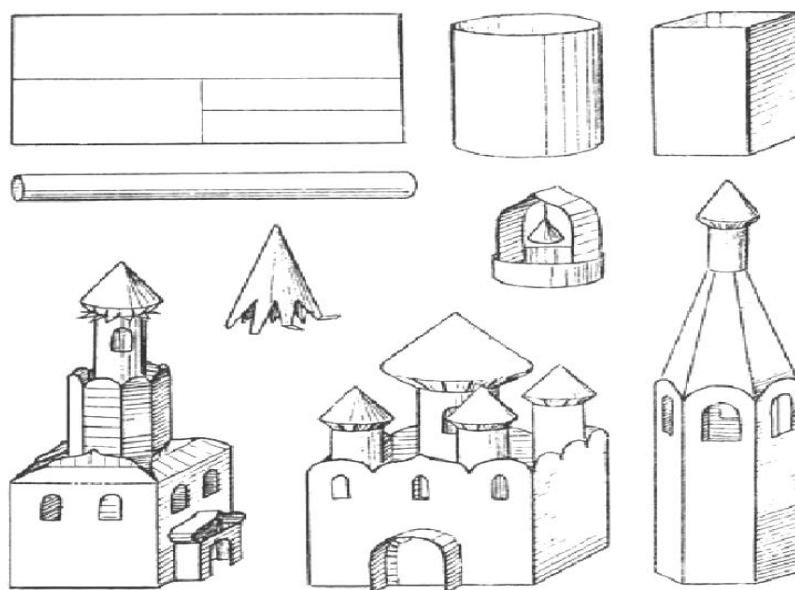

Методические рекомендации по выполнению заданий из модуля «Архитектура»

Пространственно- визуальные искусства (пластические искусства) – виды изобразительного искусства, существующие в реальном пространстве: архитектура, скульптура, декоративно-прикладное творчество, а также живопись и графика, которые создают иллюзию пространства и объёма на плоскости. Используя на уроках виды изобразительного искусства, выраженной в архитектуре, у обучающихся происходит формирование основ художественной культуры, развитие эстетического, художественного вкуса и творческого воображения, развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления; развитие визуально-пространственного мышления; освоение художественной культуры, воспитание уважения к истории культуры своего Отечества.

Технологические карты конструирования моделей построек

Азбука компьютерной графики

Видеозанятие: <https://rutube.ru/video/69091280b3d2e0457045e3b16ee0f646/>

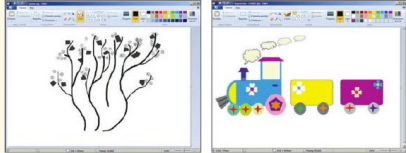
«Азбука компьютерной графики» — это знакомство учащихся начальной школы с компьютерной графикой и с возможностями графических редакторов Paint и Paint.net при реализации художественно-творческой деятельности. Здесь включены задания на овладение приёмами изобразительной грамоты, построение линейной и воздушной перспективы, на композицию и цветоведение. Знакомит с основами разработки дизайна открыток и календарей, с техникой обработки фотографий и создания фотоколлажа. Также особенно важен алгоритм действий при создании творческой работы. Задания направлены на развитие креативного мышления, навыков работы программными инструментами и изобразительными средствами.

Азбука компьютерной графики

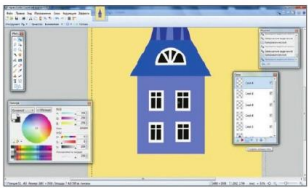
Умение рисовать на компьютере необходимо и в науке, и в медицине, и в любом техническом конструировании, и в искусстве. **Компьютер** — инструмент для художника.

Чтобы хорошо рисовать на компьютере, надо уметь хорошо рисовать на листе. Только вместо художественных материалов надо освоить умение работать в компьютерных программах.

Здесь те же инструменты: карандаш, кисточка, ластик, заливка. Есть разные фигуры: прямоугольник, треугольник, круг и другие. Фигуры можно переворачивать, повторять, вытягивать, можно менять их размеры.

Рисунки, выполненные в программе Paint

Рисунки, выполненные на компьютере в программе Paint.net

Задания

- Познакомься с возможностями инструментов в программах Paint или Paint.net. Смело экспериментировать, сочетая готовые фигуры с рисунком карандашом и кистью. Сделай рисунок весёлого паровозика из прямоугольников и кругов в программе Paint.
- Сделай рисунки цветов и бабочек, поворачивая и повторяя фигуры в программе Paint.net.

Методические материалы, рекомендации по выполнению проекта

Проектная работа

Проектная работа по предмету «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» состоит из реферата и презентации.

Как работать над проектом

1. Разработка проекта

Для чего делаем проект

1. Сделай подарок.
2. Подготовиться к празднику.
3. Выступить с сообщением.
4. Что-то другое.

Что будем делать

1. Обсуждаем и выбираем изделие или тему сообщения.
2. Определяем конструкцию изделия или форму подачи информации.
3. Делаем зарисовки, схемы, эскизы изделия.
4. Выбираем лучший вариант.

Как делать

1. Подбираем материалы или решаем, где искать информацию.
2. Продумываем технологию изготовления изделия.
3. Продумываем возможные конструкторско-технологические проблемы и их решение.
4. Подбираем инструменты.

2. Выполнение проекта

Воплощаем замысел

1. Распределяем роли или обязанности.
2. Изготавливаем изделие или ищем и оформляем информацию.
3. Вносим дополнения, исправления (в конструкцию, форму, технологию или содержание и оформление).

3. Защита проекта

Что делали и как

1. Что решили делать и для чего.
2. Как рождался образ объекта или тема сообщения.
3. Какие проблемы возникали.
4. Как решались проблемы.
5. Что получилось.

Этапы работы.

1. Выберите и запишите тему, составьте план. Кратко перечислите, что написано по данной теме, то есть дайте обзор литературы с библиографическим описанием (последний пункт желателен).

2. Определите, какую главную проблему вы намерены осветить в реферате.

3. Определите основную мысль реферата или доклада.

4. С помощью отобранных исследований, необходимого комментария, критических материалов, исторических и культурологических фактов раскройте основное содержание вашего исследования.

5. Сделайте выводы и обобщения.

Части реферата.

1. Содержание. В нем указываются все главы и части глав, страницы.

2. Введение. В нем указывается актуальность темы, небольшой обзор литературы, цели и задачи работы.

3. Основная часть. Может состоять из нескольких глав, каждая из которых пронумерована и имеет четкое название. Внутри главы допускается деление на части.

4. Заключение. Должно содержать краткие выводы по результатам работы, допускается указание направлений, по которым работа может быть продолжена.

5. Список использованной литературы указывается в алфавитном порядке. При использовании материалов из Интернета обязательна ссылка на сайт, откуда был взят материал.

6. Приложение. Все таблицы, рисунки и т.д. оформляются отдельным приложением. Если иллюстрация необходима непосредственно в тексте, допускается ее использование.

При написании реферата необходимо учесть:

1. Используя различные источники информации, старайтесь приводить собственные наблюдения, рассуждения и доказательства.

2. В реферате желательно использовать цитатный материал, но при этом не стоит перегружать текст цитированием.

3. Реферат должен быть изложен связно, логично и последовательно. В соответствии со смысловыми частями необходимо его разбить на абзацы.

4. Важным требованием к реферату является его стилевое единство, научный и литературный стиль речи.

5. В реферате не допускаются сокращения (кроме принятых), использование символов, математических знаков вместо слов. Например, нельзя ставить + вместо слова «положительный».

Подготовка презентации или слайд-шоу для реферата (проекта) необходимо учесть:

- Проведите отбор экспонатов.

- Продумайте их последовательность и расположение в соответствии с общим замыслом и темой.

- Составьте краткие аннотации к экспонатам.

- Подготовьте небольшой рассказ о наиболее интересных экспонатах.

Список тем для проектной работы для 1-4 классов

1. "Быстрые" техники рисования.
2. Абстрактная живопись нидерландского художника Питера Корнелиса Мондриана.
3. Абстракционизм Василия Кандинского.
4. Абстракционизм, как направление нефигуративного искусства.
5. Аквогрим (рисование специальными красками масок животных).
6. Актуальные формы современного искусства (инсталляция, хеппенинг, перформанс и др.).
7. Аналитическое искусство русского художника Павла Филонова.
8. Аппликации на мифологические сюжеты в чернофигурном стиле.
9. Библейские сюжеты в живописи.
10. Библейские темы в искусстве.
11. Благоустройство школьной территории по мотивам сказок.

12. Божественный и многоликий Сальвадор Дали.
13. В каждой картине есть главные герои.
14. Вглядываясь в человека. Портрет.
15. Взгляд на аналитическое искусство.
16. Взгляд на символику
17. Виды декоративного искусства.
18. Виды изобразительного искусства и основы образного языка.
19. Визитная карточка нашей области.
20. Витражи. Краски осени.
21. Витражная роспись.
22. Влияние дидактических игр на развитие цветоощущения детей
23. Возможности заниматься художественным творчеством в нашем городе.
24. Волшебные цветы в детских сказках
25. Волшебство в бумажном завитке.
26. Волшебство красок.
27. Времена года в живописи.
28. Геометрические фигуры в дизайне тротуарной плитки.
29. Гербовика.
30. Гербовика: соцветие истории, искусства и знаний.
31. Герои сказок в лепке.
32. Герои сказок в рисунках.
33. Героическая тема в произведениях русского искусства.
34. Гжельское чудо.
35. Городецкая роспись
36. Граффити — искусство или вандализм?
37. Декор – человек, общество, время.
38. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека.
39. Декоративное искусство в современном мире.
40. Деревня – деревянный мир
41. Детский рисунок как средство изображения художественного образа литературного произведения.
42. Дизайн – искусство нового облика вещей.
43. Древнегреческий сосуд.
44. Древнеславянские образы в кисти.
45. Древнеславянские образы в народном искусстве.
46. Древние корни народного искусства.
47. Древние образы в народном искусстве.
48. Древние образы в народных игрушках.
49. Дымковская игрушка
50. Жанры в изобразительном искусстве.
51. Жизнь и творчество местных художников.
52. Жизнь Иисуса в произведениях изобразительного искусства.
53. Закономерности в узорах.
54. Замечательные воины Древней Греции в рисунках.
55. Золотая русская изба
56. Идеал личности в портретах И. Крамского.
57. Из чего же, из чего же сделаны эти краски
58. Изображение фигуры человека и образ человека.
59. Изобразительное искусство в семье пластических искусств.
60. Изобразительное искусство, рожденное Октябрем.
61. Интеграция науки и искусства.
62. Интерьер крестьянского дома.

64. Искусство в жизни человека.
65. Искусство графики и его художественные возможности.
66. Искусство Древнего Китая. Одежда людей разных сословий.
67. Искусство рисования манной кашей, предварительно окрашенной пищевыми красителями.
68. Искусство ручной росписи ткани.
69. Использование сухих листьев в живописи.
70. Исследование натуральных пищевых красителей в рисовании.
71. Исторический жанр в русском изобразительном искусстве.
72. История жизни фараона Древнего Египта в рисунках.
73. Керамические изделия.
74. Классическое элитарное искусство на примере жанра Портрет.
75. Кляксография. Что это?
76. Кубизм, как авангардистское направление в изобразительном искусстве.
77. Культурное и этническое многообразие моего города.
78. Культурный вопрос в первобытном мире.
79. Ладонная и пальчиковая техника живописи.
80. Леонардо да Винчи — художник и ученый.
81. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства.
82. Лубок – живое народное искусство.
83. Магические узоры.
84. Массовое и элитарное искусство на примере жанра Портрет.
85. Мир вокруг меня в разной технике изображения.
86. Мир грез и фантазий в творчестве художника Виктора Эльпидифоровича Борисова– Мусатова.
87. Мир наших вещей. Натюрморт
88. Мир творчества художника Виктора Васнецова.
89. Мифологические темы в искусстве.
90. Можно ли рисовать манной кашей?
91. Мозаика в наследии М.В. Ломоносова.
92. Мой любимый художник.
93. Мои сочные краски.
94. Мотив дороги в творчестве Ф. Васильева.
95. Направление русского авангарда – футуризм
96. Народная одежда – образ мира.
97. Народное творчество Севера.
98. Народные праздничные обряды.
99. Народный костюм. История костюма.
100. Народный праздничный костюм
101. Насколько белым в действительности выглядит снег и как передать его вид в зимнем пейзаже, используя возможности гуаши.
102. Натюрморт. Возникновение и развитие жанра.
103. Невероятные краски
104. Нетрадиционная техника рисования природы
105. Нетрадиционные приёмы рисования животных
106. Нетрадиционные способы и приёмы рисования
107. Нетрадиционные техники рисования
108. Нетрадиционные техники рисования в изобразительном искусстве. Эбру и суманагаши.
109. О чём говорят наскальные рисунки первобытного мира.
110. О чём расскажут рисунки на стенах усыпальницы фараона.
111. О чём рассказывает цвет.
112. О чём рассказывают гербы и эмблемы.

113. Образ птицы: от мифа к искусству
114. Обрядовое значение соломы.
115. Объём – основа языка скульптуры.
116. Он мне ближе всего из художников.
117. Оригинальные способы рисования.
118. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих к разным художественным промыслам.
119. Павел Федотов и художники его времени.
120. Пасхальные традиции русского народа.
121. Пейзаж. Возникновение и развитие жанра.
122. Первые в России футуристы художники братья Бурлюки.
123. Пикассо, как основатель кубизма.
124. Пластилиновые фантазии
125. Полезность вещей в доме.
126. Портрет человека
127. Портрет. Возникновение и развитие жанра.
128. Посетитель в современном музее: портрет в перспективе.
129. Православная икона
130. Приёмы работы тушью и их выразительные возможности.
131. Природа и художник (образы природы в пейзажах художников).
132. Прогулки по моему городу.
133. Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера кухни.
134. Произведения искусства в семьях учащихся.
135. Промыслы нашего края
136. Путешествие в мир красок весны.
137. Путешествие по древним городам России. Архитектура.
138. Разноцветный мир (Жанры изобразительного искусства).
139. Реальность жизни и художественный образ.
140. Рисование графическими материалами
141. Рисование нетрадиционными техниками по технологии Лебедевой Е.Н.
142. Родная природа в творчестве Ф. Васильева, И. Шишкина, И. Левитана.
143. Рождественская открытка
144. Роль музейной практики в формировании и развитии музейной культуры учащихся.
145. Роль художественных народных промыслов в современной жизни.
146. Романтик страсти и печали. Портретное творчество К. П. Брюллова.
147. Роспись по камню
148. Русская крестьянская изба
149. Русская матрешка
150. Русские красавицы
151. Русский скульптурный портрет XVIII-XIX века.
152. Русь древняя, средневековая, национальное своеобразие архитектуры и искусства.
153. Связь времён в народном искусстве
154. Сила искусства в творчестве Модильяни.
155. Сказочный осенний лес
156. Современное выставочное искусство.
157. Современные российские молодые художники.
158. Современные техники декоративно-прикладного искусства.
159. Современные украинские молодые художники.
160. Современный музей, как важный ресурс развития города и региона.
161. Суперматизм выдающегося художника Каземира Малевича.
162. Супрематизм
163. Суть портретного жанра в современном и классическом стиле.

164. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов.
165. Творческий путь Валентина Серова.
166. Творчество В. Сурикова.
167. Творчество И.И. Левитана
168. Творчество И.И. Шишкина
169. Творчество любого художника от эпохи Возрождения до наших современников.
170. Творчество Ф.А. Васильева.
171. Творчество художника Каземира Малевича
172. Творчество художника Тулуз Лотрека
173. Терракотовые статуи китайского императора
174. Техника "Водяная печать"
175. У истоков греческой скульптуры.
176. Удивительные изделия из гобелена.
177. Удивительные изделия из металла.
178. Удивительные изделия из стекла.
179. Узоры в Древней Греции.
180. Узоры в Древней Руси.
181. Узоры в Древнем Египте.
182. Узоры в Древнем Риме.
183. Узоры в истории нашего края.
184. Узоры в оформлении книг.
185. Узоры на зданиях.
186. Узоры на одежде.
187. Узоры на оружии.
188. Узоры на посуде.
189. Футуризм
190. Художественная культура Японии
191. Художественная роспись по стеклу
192. Художественная специфика венецианской живописной школы.
193. Художественная специфика умбрийской живописной школы эпохи Возрождения.
194. Художники- футуристы
195. Цвет и символ в архитектуре и дизайне.
196. Человек и пространство в изобразительном искусстве.
197. Что обозначают рисунки на одежде?
198. Что такое авангард?
199. Чудо - тесто.
200. Шедевры Высокого Возрождения.
201. Эбру – рисование на воде.
202. Элитарное и массовое изобразительное искусство для современного зрителя.
203. Эмблема моего класса.
204. Эти загадочные наскальные рисунки.
205. Это черный квадрат какой-то..
206. Я рисую на компьютере
207. Языческая символика в народных промыслах.
208. Японский сад.
209. Яркие краски лубка.

**Методические рекомендации по изучению модуля
«Восприятие произведений искусства»**

Что можно рассказать о произведении архитектуры

1. Какое впечатление оно оказывает на ваши чувства и настроение? Какие ассоциации вызывает у

вас его художественный образ? Почему?

2. Что вам известно об истории создания архитектурного сооружения и его авторе?
3. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю, направлению.
4. Какое воплощение в нём нашла формула Витрувия «Польза. Прочность. Красота»?
5. Художественные средства и приёмы создания архитектурного образа (симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и цветовая моделировка, масштаб).
6. Принадлежность к виду архитектуры, объёмные сооружения (общественные, жилые или промышленные), ландшафтная (садово-парковая или малых форм), градостроительная.
7. Связь между внешним и внутренним обликом архитектурного сооружения. Как оно вписано в окружающую среду?
8. Использование других видов искусства в оформлении его архитектурного облика.

Что можно рассказать о произведении живописи

1. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи?
2. История создания живописного произведения.
3. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве?
4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.
6. Основные средства создания художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма.
7. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюр-морту, интерьеру.

Что можно рассказать о скульптуре

1. Каковы ваши впечатления от произведения скульптуры?
2. История создания скульптурного произведения.
3. Что вам известно об авторе этого произведения? Какое место оно занимает в его творчестве?
4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции.
6. Принадлежность к видам скульптуры: монументальной, монументально-декоративной или станковой.
7. Использование материалов и техника их обработки (лепка из глины, пластилина, воска или гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка, чеканка из металла).

Что можно рассказать о произведении музыки

1. Что вы могли бы сказать о характере воздействия музыкального произведения на ваши чувства и эмоции?
2. История создания музыкального произведения. .
3. Сведения о композиторе. Какое место данное произведение занимает в его творчестве?
4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
5. Основные средства создания музыкального художественного образа: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр.
6. Принадлежность к музыкальному жанру по функциональному признаку, месту исполнения, типу создания, способу исполнения.
7. Связь музыкального произведения с другими видами искусств.

Основные правила ухода за акварельными красками, гуашью, графитовыми карандашами, кисточками

Правила работы с акварельными красками:

- 1) акварель нужно развести, прежде чем рисовать, проверить цвет на бумаге;

- 2) цвета не должны перекрывать друг друга, иначе будет грязь;
- 3) если рисовать акварелью, где рядом есть еще краска, которая не просохла, краска растечется;
- 4) рисовать акварелью можно и по влажной бумаге, тогда краска расплывается, и получается, что мы смотрим на рисунок через влажную стекло;
- 5) нужно знать правила смешивания цветов: красный и синий цвета дают при слиянии фиолетовый, красный и желтый - оранжевый, синий и желтый - зеленый.

Основные правила при работе гуашью

Гуашевые краски разводятся водой до состояния жидкой сметанообразной массы. Ввиду склонности гуашевых красок к расслоению их следует тщательно размешивать. Излишек воды делает красочный слой тонким, просвечивающим, и краска теряет плотность, при этом краска высветляется, а после высыхания красочный слой обычно пачкается и растрескивается.

Работая гуашью, не следует размывать краску и растирать ее кистью в одном и том же месте.

Нужно помнить, что гуашь при нанесении ее на бумагу не должна собираться «островками», так как, высохнув, они образуют пятно, которое последующим нанесением краски перекрыть уже невозможно. Гуашь, положенная толстым слоем, образует клеевое блестящее пятно.

Гуашь наносят на бумагу или холст тонким ровным слоем, вписывая один цвет в другой, когда предыдущий слой еще влажный. Перекрывать слой краски несколькими слоями не рекомендуется. При работе гуашью рекомендуется вначале покрывать бумагу в горизонтальном направлении, а затем поперек вертикальными мазками, тщательно сохраняя четкость очертаний рисунка.

Чтобы закрасить поверхность ровным по цвету слоем, необходимо кисть предварительно смочить в воде и только после этого брать ею краску, но краску не следует брать из банки, так как смоченная кисть будет брать краску различной густоты и при высыхании на живописи могут быть полосы. Поэтому краски перед работой следует разводить в отдельных чашечках.

Кроме этого, для получения ровного по цвету поля следует пользоваться шероховатой бумагой или картоном.

Необходимые поправки в процессе работы вносят только по смачиванию или удалению краски, соскоблив ее бритвой или скальпелем.

Для работы гуашью применяют мягкие, но упругие кисти, как плоские, так и круглые; некоторые живописцы-станковисты используют эластичные круглые щетинные кисти.

Гуашь широко применяется при работе плакатными перьями и рейсфедером. Для этого ее разводят так, чтобы краска легко сходила с пера или рейсфедера.

При закрашивании больших плоскостей гуашь разводят и наносят аэрографом.

Перед работой непосредственно на ткани ее следует покрыть смачивателем № 1, предот-

вращающим скатывание краски в капли.

При работе над плакатом, предназначенным для улицы, в краску надо добавить 5-6 - процентный раствор столярного клея или желатина, а также алюмокалиевые квасцы, служащие дубителем для клея.

Главная трудность работы гуашью заключается в том, что краска, высыхая, резко изменяет свою светлоту, и художнику трудно следить во время работы за правильностью цветовых и тоновых соотношений.

Светлеют: окись хрома, кобальты, кадмии, охра светлая, охра золотистая, изумрудная зеленая.

Темнеют и вновь высветляются: сиена натуральная, сиена жженая, краплаки, ультрамарин.

Темнеют: ганза желтая, оранжевая.

Темнеющие краски и краски высветляющиеся обычно разбеливают цинковыми или серебристыми белилами, входящими в ассортимент гуашевых красок. В разбеливании нуждаются также лессировочные и полулессировочные краски для повышения их укрывистости.

Для определения цвета высохшей гуаши можно пользоваться заранее составленными накресками, что упростит работу начинающему живописцу; вообще же работа гуашью требует определенных навыков. Хранить гуашь следует в плотно закрытых банках при комнатной температуре, не допуская охлаждения ниже нуля.

В случае, если гуашь засохла, ее можно легко восстановить. Для этого краску заливают водой или лучше однопроцентным раствором желатинового или столярного клея и растворяют в течение двух-трех суток, после чего тщательно размешивают до получения однородной массы.

Хранить работы, выполненные гуашью, следует в папках. Сворачивать такие работы в трубки нельзя из-за хрупкости красочного слоя.

Кроме того, нельзя, чтобы листы живописи терлись друг о друга, поэтому нужны прокладки из папиросной бумаги.

Растрескивание или осыпание красочного слоя возможно в случае если краска нанесена очень толстым слоем.

Гуашь — непрозрачная краска, которую разводят водой. Для работы с гуашью нужна плотная белая или цветная бумага с ровной поверхностью и кисти — широкие плоские или с густой щетиной.

Карандаши графитовые

Первое описание графитового карандаша было найдено в относящихся к 1564 году трудах о минералах швейцарского естествоиспытателя Конрада Гейслера. К тому же времени относится открытие месторождения графита в Англии, в Кемберленде где графит распиливали на карандашные стержни. Но у графитовых стержней было два существенных недостатка: они пачкали пальцы и быстро ломались. Было предложено обматывать стержни по всей длине тесьмой, которую следовало разматывать по мере того, как исписывался графит. Только в 1761 году Каспар Фабер разработал способ укрепления графита путем смешивания растертого порошка графита со смолой и сурьмой, в результате чего получалась густая масса, годная для отливки более прочных и одинаковых графитовых стержней.

В конце XVIII века чех И. Гартмут стал делать стержни для карандашей из смеси графита и глины с последующим обжигом. Появились графитовые стержни, напоминающие современные. Меняя количество добавляемой глины, можно было получать стержни различной твердости.

Одновременно с усовершенствованием графитовых стержней французским ученым Н. Контье было предложено клеивать их в деревянные пеналы. И вскоре во многих странах Европы открылись карандашные фабрики, изготавлившие карандаши известного нам типа.

Подсчитано, что карандашом со стержнем длиной 18 см можно провести линию в 55 км или написать 45000 слов.

В конце концов карандаш стал технически совершенным инструментом. В 1846 году стали выпускать карандаши семнадцати степеней твердости.

Рисунки графитным карандашом имеют сероватый тон с лёгким блеском, в них не бывает интенсивной черноты.

В настоящее время карандаши выпускаются трех основных групп: черные графитовые, копировальные (иначе - химические) и цветные. Они дифференцируются по твердости (и мягкости), обозначаемой буквами Т, МТ, М (за рубежом - Н, НВ, В) с цифровым показателем перед буквой. Всего выделяется 15 групп.

По целевому назначению установлены карандаши школьные, канцелярские, чертежные и рисовальные (вообще же в мире производится почти 370 различных типов и видов карандашей, более 70 различных цветов).

Степень мягкости карандашей обозначают буквой М (мягкий) или 2М, 3М и т. д. Большая буква перед М указывает на большую мягкость карандаша.

Твердые карандаши обозначают буквой Т (твёрдый). 2Т тверже, чем Т, 3Т тверже, чем 2Т, и т. д.

Обычно рисунки начинают карандашом средней мягкости - ТМ или М - и затем переходят к более мягким номерам - 2М и 3М.

Выбор карандашей зависит от качества бумаги и от творческой задачи, которую ставит перед собой художник. Например, быстрые наброски удобнее делать мягкими карандашами, а при работе над рисунком длительное время на бумаге типа полуватман можно начинать легкими штрихами карандашами Т или ТМ. На гладкой бумаге лучше ложится мягкий карандаш, на более шероховатой удобен карандаш средней мягкости - 2М.

Кроме обычных графитовых карандашей, отечественная промышленность выпускает карандаш «Ретушь» (эти карандаши мало пригодны для длительной работы, так как плохо ложатся на стертые резинкой места. Острие стержня этих карандашей затачивается на мелкозернистой наждачной шкурке), напоминающий итальянский карандаш. Карандаш «Ретушь» бывает четырех номеров: № 1 - очень мягкий, №2 - мягкий, № 3 - средне-твёрдый, №4-твёрдый. Стержни карандаша «Ретушь» изготавливаются из тонкомолотого березового угля, глины и небольшого количества газовой сажи. Карандаши «Ретушь» дают интенсивную, жирную черту черного цвета, которая хорошо растушевывается. Рисунки, выполненные карандашом «Ретушь», могут не закрепляться фиксативом. Помимо черного карандаша «Ретушь», выпускается еще карандаш «Живопись» с маркировкой 2М-4М.

В художественной практике при создании картонов (вспомогательных рисунков для исполняе-

мой композиции) иногда пользуются также карандашами «Маркированными», выпускаемыми для маркирования по дереву, а также «Столярными». Для этой работы «Столярный» карандаш удобен из-за своей длины и толстого грифеля.

Правила ухода за кисточками

Чтобы кисточка прослужила Вам долго и качественно необходимо выполнять нижеследующие рекомендации. Художники иногда жалуются на качество кисточек. Однако, в большинстве случаев это из-за неправильного ухода за кисточкой.

Наиболее частые ошибки:

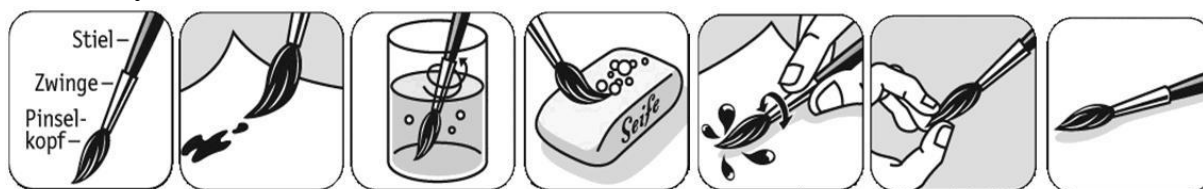
1. Не оставляйте кисточку в стакане с водой.
2. Никогда не чистите кисточку агрессивными химическими средствами.
3. Никогда не используйте кисточку для размешивания краски.
4. Ни счищайте засохшую краску ногтями.

Правильный уход за кисточкой для рисования картин по номерам:

1. Не оставляйте кисточку в стакане с водой.
2. Никогда не чистите кисточку агрессивными химическими средствами.
3. Никогда не используйте кисточку для размешивания краски.
4. Ни счищайте засохшую краску ногтями

Правильный уход за кисточками:

Кисточка состоит из трех частей: ручки, металлического крепежа и ворсистой части.

1. После рисования сразу вытрите остатки краски с кисточки.
2. Промойте кисточку в чистой теплой воде.
3. Аккуратно намыльте кисточку, а затем промойте ее снова.
4. Вытрите воду с кисточки вращающими движениями. Краска не должна оставаться на конце металлического крепежа.
5. С помощью пальцев придайте ворсистой части кисточки первоначальную форму, образуя кончик.
6. Положите кисточку и дайте ей высохнуть самостоятельно. Не используйте обогреватель или фен!

Список дополнительной литературы

1. Кашекова И. Э. От античности до модерна / И. Э. Кашекова. — М., 2000.
2. Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. М., 1990.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Кн. 1- М., 1996.
4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 1998.
5. Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. М., 2005 г.
6. Поурочное планирование по учебнику МХК Рапацкой Л.А. М., 2006 г.
7. Зезена Н.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.Р. История русской культуры. М., 1993.
8. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.
9. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М., 1989.
10. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 1998.
11. История русского и советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1979.
12. История современной отечественной музыки. Под ред. М.Е. Тараканова. М., 1995.
13. Интернет-ресурсы.