

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой»

*Методическая разработка мастер-класса
«Знакомство с графикой. Скетчинг»*

Выполнил: Михеев А.В.

преподаватель ГБПОУ СКИК

Сызрань, 2024

Содержание

1. Введение.....	3
2. Графика и природа.....	5
3. Сюжеты графических композиций.....	7
4. Работы учащихся.....	9
5. Фотографии структуры морского берега.....	11
6. Литература.....	12

Введение

«Графика! Благородное и прекрасное искусство, мудрый воспитатель зрителя. Человек любит цвет с раннего детства, а красота чёрно-белого открывается совсем не сразу. Но если зрителю всё-таки открылась красота строгости и чистоты, если он оценил изобразительные возможности линий и пятен, если он чувствует, видит различие почерка в разных произведениях – он сможет глубже понять содержание произведения, получая при этом, как и в живописи – эстетическую радость. Интересно и другое! Тот, кто любит, понимает графику, значительно тоньше видит и другие виды искусства, ибо каждое искусство в каком-то своём слое несёт графический образ». (В.В. Алексеева. Что такое искусство. Стр. 209.)

«В графике всегда ощущается плоскость листа бумаги. На неё свободно ложатся линии рисунка, послушно следуя полёту мысли художника. Недаром в графике так часто говорят об индивидуальном почерке, о неповторимом своеобразии манеры выражения» (из книги «Что такое гравюра») А.П. Остроумова-Лебедева писала о гравюре: «Я ценю в этом искусстве невероятную сжатость и краткость выражения, немногословие и благодаря этому сугубую выразительность. Ценю... определённость и чёткость её линий».

Действительно, главное богатство и средство выражения в графике – линия, пятно, контур. Нет эффектных цветовых сочетаний, привлекательных певучих цветовых переходов, которые так завораживают зрителя в живописи. Графика подкупает своей строгостью, скромной красотой, живописностью без цвета. Графика сильна своими ограничениями, своей максимальной выразительностью. Её задача, как альтернативы живописи – заморозить зрителя своей неповторимой ахроматичностью, найти в этом мощное звучание, непостижимую тайну. А тайна как раз и заключается в отсутствии красок, но если знать, чувствовать язык графики, тайна откроется. Здесь будут уместны слова П. Валери: «Произведение, построенное на контрастах

света и тени, волнует нас гораздо сильнее и заставляет задуматься глубже, нежели вся хроматическая школа».

В чём заключается неповторимость графического языка, способного открыть прекрасный и таинственный мир линий, пятен, контуров? **Главная цель данной работы – доступными средствами показать красоту и неповторимость бесцветного, но такого живописного, экспрессивного мира графики.** Этими средствами являются не только художественный приёмы выражения, но и инструменты, с помощью которых возможно открыть удивительный чёрно-белый мир. Главными помощниками в выразительных средствах графических работ я предлагаю простые и знакомые материалы: простой карандаш. Думаю, что этого вполне достаточно, чтобы ввести детей в увлекательный и прекрасный мир графики.

Графика и природа

Понимание графического произведения, как и любого другого, начинается с эстетического восприятия окружающего нас мира, восхищения перед разнообразием форм, линий, характеров объектов, которые представляет нам во всём великолепии и разнообразии природа. «Эстетическое восприятие – это сознательный акт, сопровождающий работу глаз помогающий упорядочить, отобрать и отличить увиденное. Эстетическое воспитание ставит своей целью развить в этом смысле наши умственные и зрительные способности, нашу восприимчивость, научить нас понимать форму, линию, пространство и открывать красоту там, где, казалось бы она полностью отсутствует. Даже невзрачный пейзаж может представить неожиданный интерес и вызвать в нас живой отклик. Например, форма камня, который прохожий отшвырнёт ногой в сторону, может вдохновить художника». Природа Сахалина не может не вызывать художественного и эстетического интереса. Дети любят изображать, то, что знакомо им и понятно с ранних лет. Выезды на пленэр дают немало впечатлений для композиций. Буйная ярко-зелёная растительность, розовые, сиреневые облака, синее море, конечно, больше привлекают своей живописностью. Но природа даёт замечательные подсказки и для графических замыслов. Здесь, после долгой зимы, эстетическое восприятие обостряется в полную силу и ищет творческого выхода. Только надо детям указать на интересные объекты, достойные особого внимания художника. Прежде всего, это сам пейзаж с покосившимися домиками, заборами, столбами, машинами, лодками и конечно, людьми, в частности, детьми, рисующими или играющими на природе. Растительные формы не очень разнообразны на берегу моря, но есть очень интересные представители флоры. Берег моря при внимательном рассмотрении – это целая вселенная разнообразных мелочей, которыми одаривает нас морская пучина: длинные волнистые листья морской капусты, переплетающиеся бороды водорослей, веточки, разнообразные ракушки, морские ежи, звёзды, узорчатые камни, и

даже осколки посуды, украшенные незаконченными орнаментами. И, конечно, хозяева морского берега, своей сияющей белизной великолепно контрастирующие с темнотой береговой фактуры, важные и мечтательные чайки, вглядывающиеся в морские дали и корабли-гости, временно, стоящие у берегов Сахалина. Ветер и морские волны приводят в движение морской воздух, а вместе с ним и весь пейзаж, и берег моря, устанный извивающимися линиями водорослей. Не думаю, что открывшаяся картина оставит равнодушными юных художников.

Сюжеты графических композиций

Наиболее удачные, сложные по сюжету композиции лучше получаются у учащихся третьего и последующих годов обучения. Дети имеют достаточные навыки рисования, владеют многими графическими материалами, имеют опыт наблюдения и передачи увиденного на плоскости. В качестве объекта изображения можно предложить детям саму природу с её разнообразием растений, а вместе с ними линий, пятен, фактур. Не так легко им удаётся красиво и интересно заполнить плоскость живыми линиями. В представлении детей поверхность земли – это просто гладкая скучная плоскость. Но если им объяснить, что земля живая, наполненная разными травами, камешками, упавшими веточками и т.д., то сразу возникают новые возможности графического решения, казалось бы, совершенно пустой поверхности. А если ещё объяснить детям, что земля наполнена разного рода энергиями, вибрациями, движениями, которые можно отобразить затейливыми линиями, то пустую поверхность можно представить некой энергетической субстанцией, наполненной мелодичной линейной структурой. Приёмы абстрактного графического решения и реалистичных объектов вполне могут объединиться при раскрытии художественного образа.

Так в качестве примера для творческого вдохновения можно взять тему пленэра. Эта тема очень близка детям и понятна, их представления о природе наполнены множественными наблюдениями. Остаётся только подтолкнуть их на решение творческой задачи. Прекрасный сюжет о пленэре, конечно, дополняют изображения домиков на берегу моря, корабли, машины, и люди. Здесь же можно детям предложить изображение собственной дачи с автопортретом, игры во дворах, катание на катке, лыжах и т. д.

Удачно прошла тема «Чайки на берегу моря», выполненная шариковой ручкой. Шариковая ручка отличается от маркера изящностью линий, разнообразием её толщины, ею можно исполнить изящную упорядочную штриховку, что придаёт работе сложный и утончённый характер. Берег моря

желательно рассматривать сверху, так как обычно он покрыт большим разнообразием водорослей, камней, веточек, осколками посуды, особенно красиво и завораживающе смотрятся длинные рюши морской капусты, покрытой отверстиями. Здесь же наряду с реалистичными объектами активно используются абстрактные графические приёмы, что придаёт работам необыкновенную сложную структуру и музыкальность, энергетичность и динамику. На фоне такой сложной поверхности морского берега дети располагали белых чаек в разных ракурсах, с расправленными крыльями, отдыхающих, летящих. Чайки задают композиционный каркас, обозначенный яркими белыми пятнами, подчеркнутые темнотой близко расположенных друг другу линий.

Технику шариковых ручек также использовали учащиеся профориентационного класса. В начале года они рисовали крупные листья комнатного растения. Гладкие листья учащиеся решили через пятнистую или точечную структуру, через стилизацию.

В конце учебного года ими была исполнена композиционная постановка, с использованием техники шариковых ручек, с лошадьми на фоне деревянной маски, как образа духа природы. В постановке были использованы листья сухих трав, колосья. Учащимся было предложено придумать образ земли в виде подходящих орнаментов, изысканной штриховки.

Во всех композициях использовался разнообразный графический язык: плотная чёрная закрашка небольших участков, линейные структуры как волнообразные, так и совершенно прямые, штриховка упорядоченная, строгая в исполнении.

В качестве примеров графического языка можно взять творчество П. Филонова В., Поплавского, Ван Гога.

Работы учащихся

Фотографии структуры морского берега.

Литература

1. Акимова Л. Мастера советского искусства. Г. Поплавский. Москва. «Советский художник». 1986 г.
2. Дмитриева Н.А. Винсент Ван Гог. Очерк жизни и творчества. Москва. «Детская литература». 1975 г.
3. Ковтун Е. Ф. П.Н. Филонов. Живопись.Графика. Ленинград. «Аврора». 1988 г.
4. Стародуб К.И. Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись. От реалистического изображения к условно-стилизованному. Учебное пособие.Ростов-на-Дону. «Феникс». 2009 г.
5. Турова В.В. Что такое гравюра. Москва. «Изобразительное искусство». 1986 г.
6. Эдвардс Бетти. Ты-художник. Курс развития ваших творческих способностей. Минск. «Попурри». 2010 г.