

Методические особенности работы в мягком материале на занятиях по рисунку с 1 по 5 классах ДХШ и ДШИ по ДПП в области изобразительного искусства «Живопись»

Основная задача - поделиться опытом работы в мягком материале на занятиях по рисунку в ДХШ и ДШИ.

Цель: передача педагогического опыта по созданию работ, выполненных мягкими графическими материалами в учебном рисунке.

Задачи: познакомить учащихся с технологией рисования мягкими графическими материалами, последовательностью ведения работы над натюрмортом.

В школьной предпрофессиональной программе по рисунку есть задания, которые лучше выполнять в технике мягкого материала - это краткосрочные зарисовки с натуры или по памяти животных и птиц; наброски фигуры человека; рисунок драпировки, висящей на стене; рисунок интерьера; рисунок натюрморта из крупных предметов, расположенных на полу; зарисовка сидящей фигуры человека; рисунок из предметов более сложной конструкции в пространстве. В данном способе рисования с помощью линии и пятна мы можем выделить в рисунке главное и передать пространство. Мягкий материал способствует расставлению акцентов в деталях, тем самым ускоряя процесс рисования. В процессе рисования появляется уверенность в линии, пятне, применении штриха, практические занятия дают решительность в свободном смешивании цветов, даже в ограниченной палитре. Техника работы с мягким материалом помогает детям раскрепоститься, проявить свои навыки, научиться более точно определять пропорции и светотеневые отношения предметов или фигуры, подчеркивает изящность каждой линии, которые в академическом рисунке не так заметны.

К мягкому графическому материалу относятся: сангина, сепия, соус различных цветов и оттенков, уголь, сухая пастель. Многие из этих материалов доступны также в виде карандашей. Рисовать можно как на плотном листе бумаги, затонированным собственноручно, так и на пастельной бумаге или на обычном белом (цветном) картоне.

Существует несколько видов техник работы в мягком материале. В **1 классе** на занятии по рисунку дети впервые знакомятся с мягким материалом - углем. Вначале они знакомятся с самим материалом, с техникой и способом работы на бумаге, для этого выполняют упражнения по проведению разных по толщине линий и пятен, штриховки разными способами, растушевки,

получение различных тонов, мягкого перехода между тонами и цветовыми оттенками. Это основной и самый известный способ - рисование непосредственно палочкой мягкого материала. В данном варианте нам доступна линия разной толщины. Ее можно прокладывать как привычным нам методом, углом палочки или мелка - линия получается тонкая, так и торцом - линия оставляет след толще, или же широкой стороной, положив палочку материала плашмя, вдоль направления линии, так линия получается очень живая и разнообразная. Пятно создается широкой частью материала, с использованием разного нажима. При наложении пятна, фактура становится более резкой, контрастной. В растирании пятна пальцем или кистью, фактура получается гораздо слабее по тону, так можно создавать более ровную растушевку. В данной технике в 1 классе выполняют тональные **зарисовки чучела птицы или белки**, а также **зарисовки мягкой игрушки**. Натура подбирается таким образом, чтобы помочь ученикам в выборе необходимого приема, например, для передачи особенностей меха плюшевой игрушки или оперения птицы. В качестве **домашнего задания - наброски животных и птиц**. Мягкие графические материалы податливы и просты в обращении, но работа с ними требует тренировки. Важно понять, как ведет себя материал, как красиво проступает рельеф бумаги, как выглядит плотное закрашивание с нажимом, или рисование притупленной гранью мелка, или широкий полупрозрачный штрих.

Во **2 классе** задания немного усложняются, добавляется знакомство с пастелью. Учащиеся выполняют творческий рисунок по теме: **«Создание художественного образа графическими средствами. Натюрморт с комнатным растением на светлом фоне»**. В этом задании узнают как с помощью кисти или пальца можно прокладывать растяжку, придавать объем, смешивать цвета, делать их более сложными прямо на самой работе. Во втором полугодии мы выполняем задание по теме: **«Живописный рисунок. Фактура и материальность. Зарисовка чучела птицы»**

В **3 классе** работа усложняется. Перед тем как приступить к рисунку тематического натюрморта, учащиеся выполняют краткосрочные зарисовки, этюды овощей, цветков подсолнуха и т.д. в материале. После того, как учащиеся поймут принцип и технику работы в мягком материале, можно пробовать ставить например: **«Тематический осенний натюрморт»** или **«Натюрморт с чучелом птицы»**. В этом задании учащиеся знакомятся с последовательность работы над натюрмортом в мягком материале:

- Анализ постановки, выбор формата
- Выполнение карандашного рисунка

- Наложение общего тона предметов и фона (драпировок) с использованием растушёвки. *Работу над натюрмортом в мягком материале ведут так же, как и в любом другом учебном рисунке: от общего к частному, начиная с общей характеристики основных светотеневых градаций и тональных отношений предметов. На этом этапе работать можно широко, быстро, боковой стороной мелка или штрихом, находя основные тональные отношения предметов друг к другу и освещенности.*
- Определение границы света и тени.
- Светотеневая проработка предметов, передача объемности
- Дальнейшая светотеневая прорисовка предметов с передачей бликов, полутонов, рефлексов, теней. Использование штриха в передаче объемности предметов и фона.
- Уточнение пространственных планов: выделение тоном контрастов переднего плана, смягчение контрастов заднего плана.
- Обобщение

При выполнении натюрморта в мягком материале, нужно передать не только объемность формы, но и цветофактуру, богатство тональных нюансов от светлого к темному, смоделировать форму не только штриховкой, но и тушевкой, растертым или разнофактурным пятном.

В 4 классе при выполнении задания по теме **«Тональный рисунок драпировки в трех плоскостях с простыми складками. Знакомство с формообразованием складок ткани и методом их изображения»** также можно использовать в работе мягкий материал - угольный мелок, угольный карандаш или сангину. В 4 классе мы знакомимся с новым мягким материалом - **соусом** и ещё одним способом работы - **рисование на тонированной бумаге**. Необычайно глубокий по тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном. Его также можно растирать растушкой или ладонью руки, рисовать плашмя. Для более мелких деталей и штриховки используются сангинные карандаши или угольный карандаш «ретушь» он имеет форму карандаша и удобен в использовании. Для работы мы используем вручную затонированную бумагу. Тонировать бумагу лучше всего предварительно натянутой на планшет, чтобы лист при покрытии и намокании не деформировался. При тонировании соусом, можно использовать как один цвет, так и смешивая несколько, разбавляя немного водой, что позволяет сделать более глубокое, сложное цветосочетание. Для самого покрытия лучше всего брать широкую кисть, подойдет флейц или губка. Во время покрытия листа главное не перетемнить, чтобы в самом

процессе выполнения работы не возникали трудности со стиранием слоя. Основная особенность данной техники в том, что можно использовать ластик как инструмент и рисовать им на тонированной бумаге также, как и мягким материалом. Высветлив нужные предметы, фигуру или части лица силуэтно, мы можем приступить к подробной проработке деталей, уже применяя мягкий материал. Одна из особенностей этой техники заключается в том, что на любом этапе, работа будет выглядеть законченной из-за ее цельности и органичности. В этой технике ребята выполняют рисунок по теме: **«Натюрморт с металлической и стеклянной посудой»** или **«Натюрморт из крупного предмета быта и драпировки со складками»**.

В 5 классе в 1 полугодии выполняем рисунок **фигуры человека в интерьере** в мягком материале (работаем на пастельной бумаге, используя уголь, пастельный белый карандаш или сангинные карандаши и мелок). В этой работе необходимо правильно передать пропорций человеческой фигуры, выявить самое характерное, показать взаимосвязь фигуры с интерьером. Сначала делаем легкий набросок силуэта фигуры в интерьере, затем более четкое построение, дальше начинаем работу в тоне, и на последнем этапе дорабатываем детали. Во 2 полугодии выполняем тематический натюрморт по теме **«Мир старых вещей»**. Для работы натягиваем планшет, тонируем соусом лист и дальше работаем в материале. Или работаем пастелью на пастельном листе (пример работ в приложении).

Выводы:

Выполнение рисунка в мягком материале получается быстро, изящно и легко. Работа с мягкими материалами повышает настроение и помогает расслабиться, быстро увидеть, уловить и максимально точно зафиксировать силуэт природы, предмета или живого существа, передать настроение, действие, позволяет отвлечься от привычной техники исполнения рисунка. Можно рисовать линией и тоном, штриховать, можно растирать, прокладывая большие тональные отношения. Работа с мягким материалом в процессе рисования натюрморта или портрета придает эффект воздушности, легкости, плавности, и в то же время проявляется четкость и строгость композиции. «Возможно в этом и состоит вдохновение творчеством. Творческий рисунок создаётся рисовальщиком на основе уже приобретённых знаний и навыков, которые он приобрел при рисовании на академическом рисунке». Проведенный анализ показал, что, используя технические особенности и возможности мягкого материала можно легко и с вдохновением создавать как реалистичные, так и декоративные работы, экспериментировать с разными способами, соединяя все техники в одну.

Литература:

Ссылка на статью: Смирнова М.А., Помазан Д.А. Особенности и применения мягкого материала в учебном и творческом рисунке // Бизнес и дизайн ревю. 2020 №3

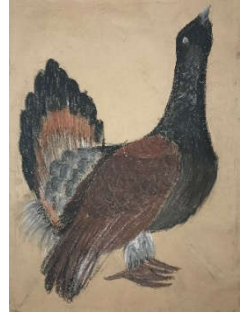
Приложение

Работы учащихся 1 класса

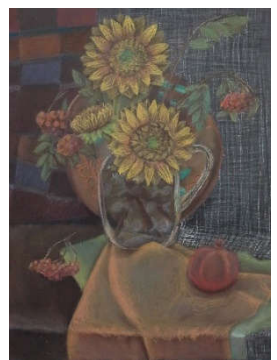

Работы учащихся 2 класса

Работы учащихся 3 класса

Работы учащихся 4 класса

Работы учащихся 5 класса

