

Открытый урок по предмету
«Беседы об искусстве»

ТЕМА:
«Искусство рисунка. Графические материалы»
1 класс (Живопись)

Составитель:
преподаватель ИЗО
Петров П. Ю.

Цель:

Формирование представления об искусстве рисунка, его значения как вспомогательного этапа в построении композиции. Знакомство с графическими материалами.

Задачи:

1. Дать определение рисунка и рассказать о его видах.
2. Рассказать о рисунке как вспомогательном этапе построения композиции.
3. Рассказать о рисунке как самостоятельном произведении искусства.
4. Познакомить с графическими материалами.

Материалы:

Тетрадь, ручка.

Оборудование:

Проектор, ноутбук, экран, видовой ряд (презентация).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – М.: ЭКСМО, 2010.
2. Лушников Б. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобраз. искусство»/ Б. Лушников, В. Перцов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.
3. Основы академического рисунка. 100 самых важных правил и секретов/ авт.-сост. В. Надеждина. – Минск: Харвест, 2010
4. Шембель А. Ф. Основы рисунка. – М.: Изд-во «Высшая школа», 1994
5. Сокольникова Наталья Михайловна. Основы рисунка для учащихся 5-8 классов. - <https://design.wikireading.ru/13126>

План урока:

I. Организационный момент.

- Подготовка рабочего места.
- Приветствие.
- Психологический настрой.

II. Объяснение нового материала.

IV. Подведение итогов урока.

V. Уборка рабочих мест.

Ход урока:

I. Организационный момент.

- Подготовка рабочего места.
- Подготовка учащихся к уроку. Приветствие.
- Сообщение темы урока и его цели.

II. Объяснение нового материала.

Сегодня тема нашего занятия « Искусство рисунка. Графические материалы».

Слайд 2 (см. приложение 2).

Рисунок— изображение на плоскости, созданное средствами графики. В роли графической основы присутствует в любом изображении на плоскости, в этом значении оценивается с точки зрения качества (понятие рисунка в живописи и т. п.).

Слайд 3.

Рисунок имеет самостоятельное значение в искусстве, являясь видом графики, и вместе с этим любой вид пластических искусств не может без него обойтись, потому что рисунок – основа живописи и скульптуры, народного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.

Слайд 4.

Рисунок – структурная основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного, декоративного. Рисунок – средство познания и изучения действительности. Многочисленные разновидности рисунка различаются по технике,

методам и характеру рисования, по назначению, жанрам и темам. Рисунок может служить учебным, вспомогательным целям, при создании произведений разных видов искусств.

Слайд 5.

Самостоятельное значение имеет станковый рисунок – выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе, тщательно проработанное художественное произведение различных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, мифологический рисунок и др.). Темы для рисунков могут подсказать сама жизнь, история или фантазия.

Слайд 6.

Жизненные впечатления художник может зафиксировать в быстро выполненных набросках и зарисовках. Подготовительный рисунок необходим при создании живописных полотен, фресок, мозаик и витражей. Дизайнер или архитектор свой первоначальный замысел проекта фиксирует с помощью рисунка в эскизах. Скульптору необходимо хорошее владение рисунком, чтобы правильно передавать пропорции и объем, располагать форму в пространстве. Композиция скульптурного рельефа начинается с рисунка.

Слайд 7.

Рисунок является технической базой изобразительных искусств, ввиду этого глубоко изучается художниками, скульпторами и архитекторами (учебная дисциплина «академический рисунок»). Рисунки создаются художниками в процессе изучения природы (наброски, штудии), при поиске композиционных решений графических, живописных и скульптурных произведений (эскизы, картоны), при разметке живописной картины (подготовительный рисунок под живопись).

Слайд 8.

Учебный рисунок представляет собой обширную область разнообразных заданий по рисованию геометрических тел, гипсовых орнаментов, разнообразных натюрмортов, объектов мира техники и природы, человека, пейзажа, архитектурных построек и др. Как правило, учебные задания по рисунку соответствуют программным задачам, их предлагается выполнять по мере нарастания сложности в специальных

условиях под контролем педагога. Рисунок, включающий учебное рисование с натуры, рисование по памяти и воображению, составляет основу художественного образования.

Слайд 9.

С помощью одних и тех же средств рисунка: линии, штриха, пятна – художниками создается разнообразное восприятие мира. Все зависит от того, как художник использует эти средства художественной выразительности, как он ведет линию и кладет пятно, в какой пропорции использует светлое и темное, как передает пространство и др. Благодаря рисунку мысль, наблюдение фиксируются на бумаге. Рисунок выявляет отношение художника к изображаемому. Почерк художника отражает его душевное состояние.

Слайд 10.

Главное выразительное средство рисунка – линия. Линия запечатлевает неуловимое в движении жизни. Сплетаясь в разнообразные формы, линия бывает тонкой, изысканной и кружевной, колючей и злой, нежной и бархатистой. Богатство графических материалов помогает быть линии предельно разнообразной.

Слайд 11.

Как отмечалось выше, рисунок имеет важное значение как вспомогательного этапа при построении композиции. В так называемых композиционных поисках художник определяет наиболее выразительное положение предметов, персонажей, тональных отношений, распределения масс, направление движения т. д. То есть, все то, что необходимо для достижения наиболее полного воплощения замысла.

Слайд 12.

Работы величайших мастеров прошлого и ведущих художников современности позволяют проследить историю развития рисунка, раскрывают особенности их творческого метода и выразительные возможности работы карандашом, тушью, углем, сангиной, пастелью и другими графическими материалами.

Слайд 13.

Начало теоретического обоснования правил рисования принадлежит египтянам. Они первыми стали устанавливать законы изображения, обучать определенным канонам. Обучение технике рисования осуществлялось по двум направлениям. С

одной стороны, вырабатывалось свободное движение руки, чтобы ученик мог легко наносить кистью главные контурные линии на поверхность доски или папируса. С другой – ученик должен был иметь крепкую и твердую руку, чтобы уверенно выцарапывать контур рисунка на стене для фрески, на камне для барельефа и др.

Слайд 14.

Древнегреческие художники при разработке своих канонов исследовали человеческое тело. Они утверждали, что сущность прекрасного заключается в стройном порядке, в симметрии, в гармонии частей и целого. Художники Древней Греции старались изобразить реальный мир как можно точнее, поэтому в основу метода обучения рисунку было положено рисование с натуры.

Слайд 15.

В эпоху Римской империи само изобразительное искусство, а значит и рисунок, приняло как бы прикладной характер. Поэтому при обучении рисованию преобладало копирование образцов, повторение приемов работы древних греков.

Слайд 16.

Средневековое изобразительное искусство отвергало реалистические тенденции, если они не отвечали религиозному сюжету. Рисунок был направлен не на точность передачи натуры, а на ее эмоциональное, духовное состояние.

Слайд 17.

Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до нашего времени в основном сложились в эпоху Возрождения в Италии. Уже тогда в рисунке применялись свинцовые, серебряные и другие металлические грифели (штифты), графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель, а также жидкие материалы – бистр, тушь, разноцветные чернила, акварель, белила. Рисовали гусиными и тростниковыми перьями, кистями на белой бумаге и бумаге разнообразных цветов, тонированной и грунтованной. Все это привело к исключительному богатству художественных и технических приемов.

Слайд 18.

Техника рисунка, сложившаяся в эпоху Возрождения, оказала сильнейшее влияние на последующие поколения художников и стала основой для многих художественных

школ, которые выработали свои технические и художественные приемы работы теми же материалами.

Слайд 19.

Строгую, линейную манеру рисунка вырабатывали художники Возрождения, принадлежавшие к флорентийской и римской школам: А. Матеньи, Леонардо да Винчи, Микеланджело.

Слайд 20.

Венецианские художники, напротив, рисовали в свободной манере, например Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто предпочитали использовать легкий живописный штрих и пятно.

Слайд 21.

Великими мастерами линейного рисунка, выполненного серебряным штифтом, были Ян ван Эйк, А. Дюрер, Рафаэль и др.

Слайд 22.

Художником, блестяще владеющим графитным карандашом, в первой половине XIX века был французский художник Ж.-Д. Энгр.

Слайд 23.

Русская школа XVIII и XIX веков также внесла много нового в технику рисунка. Virtuозно владели рисунком О. Кипренский, К. Брюллов и ряд других учеников Академии художеств. Они любили выполнять работы на слегка желтой или голубой бумаге с использованием ее тона, что избавляло рисунок от излишней перегруженности листа. Даже учебные рисунки этих художников украшают в настоящее время крупные музеи изобразительного искусства.

Теперь, давайте познакомимся с графическими материалами, которыми создается рисунок.

Слайд 24.

Карандаш (тюрк. *karadaş*, «кара» — чёрный, «даш» — камень, дословно, — чёрный камень)[1] — инструмент в виде стержня, изготавливаемого из пишущего материала (угля, графита, сухих красок и тому подобного), применяемый для письма, рисования, черчения, маркировки, разметки (в строительстве и на производстве), а

также в косметических и других похожих целях. Часто, в целях удобства, пишущий стержень карандаша вставляется в специальную оправу.

Виды карандашей

Специальные художественные карандаши

Строительные карандаши

Карандаш с ластиком

Карандаши принято делить на простые и цветные. Простой карандаш имеет графитовый грифель и пишет серым цветом с оттенками от светлого до почти чёрного (зависит от твёрдости графита).

Оправа грифеля может быть деревянной, пластиковой, бумажной, верёвочной. Такие карандаши считаются одноразовыми. Иногда на обратном конце карандаша укреплен ластик в обойме.

Слайд 25.

Сангина (фр. sanguine от лат. sanguis «кровь») — материал для рисования, изготавливаемый преимущественно в виде палочек из каолина и оксидов железа.

Цветовая гамма сангины колеблется от коричневого до близкого к красному. Во время работы сангину можно смачивать и таким образом варьировать толщину и плотность штриха. Сангину можно растирать по бумаге для получения более тонких и прозрачных слоёв.

Техника рисунка с натуры с помощью сангины известна начиная с эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль. В это время в Европе употреблялась натуральная сангина минерального происхождения (красный мел). В Италии смесь охры с красителями (чаще всего с сиенской землёй) пережигали, получая сангины от светлых до тёмных и фиолетово-красных цветов. Современная сангина — искусственная.

Особенно широко сангина была распространена в XVII—XVIII веках в рисунках с натуры и портретах (П. Рубенс, А. Ватто, Ж. Фрагонар, Ж. Шарден).

Слайд 26.

Соус – это мягкий материал для рисования в форме мелков, изготовлен из смеси глины, мела, клея и красителей. Соус может быть черным, белым, коричневым и

серым (как чистого цвета, так и в разных оттенках теплых и холодных тонов). Своими характеристиками соус напоминает пастель и сепию, но имеет более насыщенные тона. Используют соус, как для нанесения предварительных эскизов рисунка, так и в качестве самостоятельного материала для написания больших картин. Используется два способа нанесения этого материала – сухой и мокрый.

Слайд 27.

Сéпия (лат. *sepia* от др.-греч. σήπια — каракатица): светло-коричневое красящее вещество; оттенок коричневого цвета; Натуральная сепия изготавливалась из так называемого чернильного мешка морских моллюсков — каракатицы, кальмара. Происходит из Ла-Манша и Средиземноморья. Современная сепия привозится из Шри-Ланки.. Цвет свежей сепии почти чёрный, но через некоторое время становится красно-коричневым. Использовалась европейскими художниками с середины XVIII века в виде акварельного пигмента и чернил для рисования пером и кистью. Также сепией называется вид графической техники, использующей оттенки коричневого, получившей распространение в Европе с середины XVIII века (О. Фрагонар во Франции и другие).

Слайд 28.

Тушь чёрная (нем. *Tusche*) — краска, приготовленная из сажи. Тушь бывает жидкая, концентрированная и сухая (в виде палочек или плиток). Чёрная тушь высокого качества имеет густой чёрный цвет, легко сходит с пера или с рейсфедера. Существует также так называемая цветная тушь (особая разновидность жидких красок), употребляемая крайне редко. В готовом к употреблению виде является суспензией мелкодисперсных частиц сажи в воде. Для предотвращения расслаивания суспензии и закрепления результата применяются связующие вещества, обычно шеллак или, реже, желатин. В данный момент тушь наиболее широко применяется для рисования, особенно при создании комиксов и карикатур.

Рисунки, выполненные любой разновидностью туши, отличаются светостойкостью, так как основной её компонент — сажа — химически инертна. Тушь — материал для рисования кистью или пером, используется в графической технике сухая кисть.

Особенностью рисунков, сделанных тушью, является штриховая манера исполнения. Трудность работы заключается в особой чувствительности пера, легко изменяющего характер линии.

Слайд 29.

УГОЛЬ (др.-русск. оугль; греч. anthrax, др.-инд. angaras; родств. agnis — "огонь") — обожженное дерево. Древесный уголь в виде обожженных палочек липы, ивы или прессованный, сформованный из угольной массы с растительным клеем используют в качестве материала для рисования. Уголь мягок, пластичен, дает матовый, бархатистый черный тон, но требует закрепления — фиксации.

Простой уголь как рисовальный материал использовался художниками с глубокой древности. Несложный по технике приготовления, уголь обладает большим тональным диапазоном, удобен в работе, легко стирается, незаменим при исполнении больших рисунков, им удобно пользоваться в эскизных работах и беглых набросках. Простым углем можно рисовать на бумаге, картоне, холсте и других материалах, пригодных для рисунка.

Слайд 30.

Флома́стер (слово происходит от торговой марки «Flo-Master» (англ.)) — инструмент для письма и рисования при помощи краски, стекающей из резервуара к наконечнику из пористого материала (нейлон или войлок).

В Европу был привезён из Японии немецкой фирмой «Edding»[1] в 1960 году. Фломастерами называют несколько видов пишущих принадлежностей: перманентные маркеры, смывающиеся (стираемые) маркеры для досок, текстовыделители, капиллярные ручки и собственно фломастеры. Различаются они составом красящего вещества, формой и назначением. Не существует общего термина для обозначения фломастера, в разных странах для этого часто используются имена брендов их изготовителей.

Слайд 31.

Пастель [-тэ́-] (от лат. pasta — тесто) — группа художественных материалов, применяемых в графике и живописи (согласно теории искусства, работа пастелью на бумаге относится к графике). Чаще всего выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющих форму брусков с круглым или квадратным сечением.

IV. Подведение итогов урока.

Сегодня мы познакомились с понятием рисунка в широком смысле. Он может быть как отдельным видом изобразительного искусства, так и основой других видов пластических искусств. Рисунок важнейший этап в построении композиции. Без подготовительного рисунка невозможно представить ни одну картину. Мы также поняли, что рисунок можно делать не только карандашом, но и любым другим графическим материалом. Надеюсь вам понравился сегодняшний урок.

V. Уборка рабочих мест.

Преподаватель ИЗО

П. Ю. Петров

Фото проведения занятия

