

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Методическая разработка

**«Развитие творческих способностей детей
посредством нестандартных техник рисования»**

Автор-составитель:
педагог дополнительного образования
Скорнякова Екатерина Владимировна

ст. Камышеватская, 2026 г.

Оглавление

1. Предисловие.....	3
2. Пояснительная записка.....	4
3. Основная часть.....	6
4. Заключение	8
5. Приложение.....	10
1. «Сад бабочек» (с применением техники монотипия).....	10
2. «Волшебное перекрытие: где чёрное встречается с белым» (с применением техники оверлеппинг)....	14
3. «Красочные рыбки» («восковой резист» восковые мелки + акварель)	17
4. «Удивительные узоры» (с использованием техники зентангл).....	20
5. «Зимний натюрморт» (акварельная фантазия по-сырому, с использованием салфеток и пупырчатой плёнки)	24
6. «Уникальный мир удивительных цветов» (оттиск целлофановым пакетом).....	27
7. «Лаборатория букв. Новогодний литтеринг гуашью» (с применением техники литтеринг)	30
8. «Цветение сакуры» (с применением техники пуантилизм).....	33
9. «Осенние листья на воде» (с применением техники оттиск).....	36
10. «Декоративный лук» (с применением техники пуантилизм).....	39
6. Библиографический список	41

Предисловие

Методическое пособие «Нестандартные техники рисования в развитии творческого потенциала детей» подготовлено Скорняковой Екатериной Владимировной, педагогом дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» муниципального образования Ейский район.

Разработка выполнена как комплексное методическое сопровождение к программе дополнительного образования «Акварельки», реализуемой в кружковом формате на базе МБОУ ДО ДДТ для обучающихся МБОУ СОШ № 17 посёлка Советский.

Современные требования к образованию ориентируют педагога не столько на трансляцию знаний и умений, сколько на раскрытие личностного потенциала ребёнка, его творческого начала, воображения и способности к нешаблонному мышлению. Изобразительное искусство предоставляет для этого широкие возможности. Вместе с тем, классические методы обучения рисованию зачастую не способны вовлечь всех учащихся в творческий процесс и помочь проявить их индивидуальность.

Настоящая методическая разработка направлена на решение данной проблемы. Её центральная идея – применение нестандартных художественных техник, преобразующих творчество в увлекательный игровой процесс, насыщенный экспериментами и открытиями. Приёмы, такие, как монотипия, пуантилизм, работа восковыми мелками с акварелью, печать подручными материалами, зентангл, оверлеппинг и иные помогают детям преодолеть «синдром пустого листа», обрести уверенность и смелость в реализации художественных замыслов. Они пробуждают исследовательский интерес, способствуют развитию мелкой моторики, тактильной чувствительности и пространственного воображения.

В структуру методического пособия входят:

- Теоретическое обоснование роли нетрадиционных техник в стимулировании творческих способностей.
- Детальная характеристика различных художественных приёмов с перечнем необходимых материалов и поэтапными инструкциями по их выполнению.
- Практические советы по подготовке и проведению занятий, созданию среды для творческого поиска.
- Образцы конспектов занятий.
- Все представленные материалы прошли практическую апробацию и доказали свою эффективность в работе с детьми различных возрастных групп и разного уровня подготовленности.

Их использование позволит педагогам превратить каждое занятие в яркое, запоминающееся событие, которое пробудит у обучающихся радость от творческого процесса и уверенность в собственных возможностях.

Пояснительная записка

В контексте реализации ФГОС приоритетное значение приобретает развитие личности обучающегося, его творческого и познавательного потенциала. Современный педагогический опыт свидетельствует, что традиционные формы изобразительной деятельности не для всех детей оказываются достаточно результативными. У многих возникает «барьер страха» перед чистым листом бумаги, неуверенность в своих силах, что ведёт к потере интереса к рисованию.

Данная методическая разработка нацелена на преодоление указанных трудностей путём целенаправленного внедрения нестандартных техник рисования.

Актуальность этих техник обусловлена следующими факторами:

- Устраняют психологические барьеры: Процесс творчества воспринимается как экспериментальная игра, в которой не существует понятия «ошибка».
- Активизируют познавательный интерес: Дети с энтузиазмом изучают свойства новых материалов (например, мыльной пены, соли, поролон).
- Формируют креативное мышление: Позволяют обнаружить необычное в обыденном (клякса становится деревом, отпечаток - фантастическим цветком).

Техники отличаются доступностью и могут быть успешно освоены детьми с разным уровнем художественной подготовки и индивидуальными особенностями развития.

Цель методической разработки - систематизация методического инструментария для развития творческих способностей обучающихся младшего и среднего школьного возраста посредством применения нестандартных техник рисования в рамках реализации программы «Акварельки».

Основные задачи:

Обучающие:

- Познакомить обучающихся с многообразием нестандартных техник рисования.

- Сформировать практические умения работы с различными художественными материалами и инструментами.
- Обучить базовым принципам композиции и цветоведения в контексте каждой конкретной техники.

Развивающие:

- Развивать творческое воображение, фантазию, образное мышление.
- Совершенствовать мелкую моторику и тактильное восприятие.
- Развивать навыки пространственного ориентирования на плоскости листа.

Воспитательные:

- Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству и художественной практике.
- Формировать позитивное эмоциональное отношение к творческому процессу.
- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, умение доводить начатую работу до конца.

Методическая разработка адресована:

- Педагогам дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
- Учителям начальных классов.
- Студентам педагогических учебных заведений.

Материалы апробированы и адаптированы для работы с детьми младшей (6-10 лет) и средней (11-15 лет) школьной возрастной категории в условиях кружковой деятельности МБОУ ДО ДДТ с обучающимися МБОУ СОШ № 17 п. Советский. Рекомендуемая численность группы 10-12 человек.

Развитие творческого начала - одна из ключевых задач воспитания. В процессе реализации методики используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, диалог);
- наглядный (демонстрация образцов, наблюдение);
- практический (выполнение упражнений, творческое воспроизводство).

Формы организации учебных занятий:

- мастер-классы;
- открытые занятия.

Формы подведения итогов:

- организация выставок детских работ;
- проведение мастер-классов.

Ожидаемые результаты применения данной методической разработки у обучающихся:

- Повысится интерес к изобразительной деятельности и уверенность в собственных силах.
- Расширятся знания о различных художественных техниках и материалах.
- Будут развиты базовые составляющие творческих способностей: оригинальность мышления.
- Сформируются навыки коллективной работы и умение презентовать результаты своего труда.

Данная методическая разработка представляет собой пособие, позволяющее педагогу дополнительного образования эффективно организовывать образовательный процесс, делая его современным, увлекательным и продуктивным.

Основная часть

Творческие способности представляют собой комплексное личностное качество, включающее воображение, ассоциативное мышление, оригинальность, любознательность и умение находить нестандартные решения. В младшем и среднем школьном возрасте их развитие наиболее продуктивно происходит в ходе продуктивной деятельности, среди которой рисованию принадлежит ведущая роль.

Основным ограничением традиционного подхода часто становится ориентация на шаблон и техническую безупречность, что может подавлять инициативу ребёнка. Нестандартные техники рисования кардинально меняют эту установку. Они смещают акцент с итогового результата («похоже или нет») на сам процесс познания и эксперимента. В основе их действенности лежит принцип «снятия страха»: когда ребёнок рисует ватной палочкой, скомканной салфеткой или надутым пакетом, он освобождается от боязни ошибиться, поскольку отсутствует чёткий критерий для сравнения.

В рамках программы «Акварельки» техники систематизированы по принципу используемых материалов и способов действия:

1. Техники на основе печати и оттиска:

Монотипия: Нанесение красок на гладкую поверхность (пластик, плёнка) с последующим отпечатком на бумагу. Развивает воображение, умение предвосхищать результат и видеть образ в абстрактной форме. Примеры занятий: «Загадочные бабочки» (симметричный отпечаток), «Отражение в озере». (Приложение № 1. «Сад бабочек»).

Печать предметами (штампы): Использование предметов быта и природы в качестве штампа для создания изображений. Материалы: листья, овощи, пробки, поролон и др. Учит видеть художественный потенциал в обычных объектах, развивает композиционные навыки (Приложение № 9. «Осенние листья на воде»).

Оттиск смятыми материалами: Создание фактурной поверхности путём отпечатывания скомканного материала (губка, целлофан, бумага), покрытого краской. Развивает тактильное восприятие, умение передавать разнообразные текстуры (Приложение № 6. «Уникальный мир удивительных цветов»).

2. Пуантилизм (рисование точками):

Создание изображения из отдельных мазков или точек чистого цвета, оптически смешивающихся на расстоянии. Материалы: ватные палочки, тычки, гуашь. Развивает мелкую моторику, чувство цвета и ритма, усидчивость (Приложение № 8 и 10. «Цветение сакуры», «Декоративный лук»).

3. Техники, основанные на сочетании материалов:

Рисование по мокрой бумаге: Позволяет создавать мягкие размытые переходы, идеально для изображения закатов, тумана. (Приложение № 5 «Зимний натюрморт»).

Техника «восковой резист» (восковые мелки + акварель): Рисунок, выполненный восковым мелком или свечой, проявляется при нанесении акварели. «Эффект волшебства», развивает уверенность, учит планировать работу (Приложение № 3 «Красочные рыбки»).

4. Зентангл:

Методика создания абстрактных структурированных рисунков из повторяющихся узоров (паттернов) чёрной ручкой на небольших квадратах бумаги. Снимает стресс, развивает концентрацию, тренирует мелкую моторику, не требует специальных навыков рисования (Приложение № 4. «Удивительные узоры»).

5. Оверлеппинг:

Фундаментальный художественный приём, при котором одни элементы рисунка частично перекрывают другие, создавая ощущение глубины и сложности композиции. Широко применяется в сочетании с другими техниками (Приложение № 2. «Волшебное перекрытие: где чёрное встречается с белым»).

6. Литтеринг:

Техника создания экспрессивных шрифтовых композиций, где буквы рисуются вручную с акцентом на передачу настроения и характера, а не на единообразие. Для детей это творческая лаборатория, развивающая

креативное мышление и свободу самовыражения. (Приложение № 7. «Лаборатория букв»).

Все перечисленные техники являются действенным способом показать детям многообразие художественного языка: от терпеливого и сосредоточенного (пуантилизм) до динамичного и экспрессивного (литтеринг).

Заключение

Методическая разработка «Нестандартные техники рисования как средство развития творческих способностей детей» подтвердила свою практическую эффективность в работе кружка «Акварельки». Применение предложенных методик позволило достичь следующих результатов:

- У обучающихся сформировался устойчивый познавательный интерес к изобразительной деятельности. Дети активно включаются в творческий процесс, с удовольствием участвуют в занятиях.
- Повысился уровень творческой самостоятельности. Работы обучающихся стали более оригинальными, разнообразными и индивидуальными.
- Развилось образное и ассоциативное мышление. Дети научились видеть целостные образы в случайных формах и дорисовывать их до законченных сюжетов.
- Создана благоприятная психологическая атмосфера на занятиях, где ценятся смелые эксперименты, что способствует эмоциональному раскрепощению и росту уверенности детей.

Считаю целесообразным широкое использование подобных методик в педагогической практике, так как они предоставляют возможность для безопасного выражения эмоций и реализации творческого потенциала в условиях свободы от шаблонов и внешнего давления. Это укрепляет веру ребёнка в себя, способствует развитию индивидуальности и самостоятельности.

Материалы, представленные в разработке, могут быть адаптированы и внедрены в практику других образовательных организаций, что будет способствовать повышению качества художественно-эстетического образования.

Данная методическая разработка обогащает педагогический опыт и позволяет выстроить системную работу по развитию детского творчества.

ТЕМА: «Сад бабочек»

(с применением техники монотипия)

Цель занятия: создание выразительного образа бабочки с помощью техники складной монотипии и силуэтного вырезания.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить с техникой складной монотипии.

Учить создавать симметричный рисунок с помощью отпечатка.

Закреплять навыки работы с гуашью и аккуратное вырезание по контуру.

Развивающие:

Развивать чувство цвета, формы и симметрии.

Развивать мелкую моторику через работу с кистью и ножницами.

Развивать творческое воображение и фантазию.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к миру природы.

Формировать эстетический вкус и аккуратность в работе.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст: 6-9 лет

Продолжительность: 45 - 60 минут.

Материалы и оборудование:

Для педагога: Готовые образцы бабочек, презентация или фотографии различных видов бабочек, музыкальное сопровождение (например, «Вальс цветов» Чайковского, звуки природы).

Для детей: Для монотипии: Листы бумаги А3 для основы и более плотные листы (или палитры) для нанесения краски.

Гуашевые краски ярких цветов.

Кисти (синтетика №3-5).

Баночки с водой, салфетки.

Ножницы.

Простые карандаши.

Заготовки-шаблоны бабочек (половинка силуэта).

План занятия:

1. Организационный момент (2-3 мин)
2. Беседа-мотивация. «Порхающие цветы» (5-7 мин)
3. Демонстрация техники складной монотипии (5 мин)
4. Практическая часть. Создание узора для бабочки (10-15 мин)

5. Физкультминутка «Бабочка» (3 мин)
6. Практическая часть. Вырезание бабочки (10 мин)
7. Рефлексия. Выставка «Сад бабочек» (5 мин)

Ход занятия:

1. Организационный момент.

Педагог приветствует детей. На столах разложены необычные материалы - гуашь, кисти, а также шаблоны.

Ребята, сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир, где живут самые красивые и загадочные существа-бабочки! И создадим мы их с помощью удивительного способа - волшебного отпечатка.

2. Беседа-мотивация. «Порхающие цветы».

Посмотрите на эти фотографии (демонстрация). Бабочек называют порхающими цветами. Чем они поражают нас? (Своей красотой, разнообразием расцветок, узоров). А заметили ли вы, что крылья у бабочки абсолютно одинаковые? Это называется симметрией.

Сегодня мы будем волшебниками и создадим своих собственных, несуществующих в природе бабочек! И поможет нам в этом техника, которая называется монотипия - то есть один отпечаток. Этот отпечаток поможет нам сделать крылья бабочки идеально симметричными.

3. Демонстрация техники складной монотипии.

- Педагог показывает поэтапно на большом листе:

1. Берем чистый лист и складываем его пополам, хорошо проглаживаем сгиб. Это - основа нашей будущей бабочки.

2. Разворачиваем лист. Теперь мы будем рисовать узоры только на одной половине листа, ближе к сгибу. Рисуем густой гуашью, можно использовать самые яркие цвета и фантазийные узоры: кружочки, полоски, завитки.

3. Самый ответственный момент - волшебный отпечаток! Аккуратно складываем лист по тому же сгибу и нежно проглаживаем рукой всю поверхность.

4. Осторожно разворачиваем... И вот чудо! Наша картинка отпечаталась на второй половине, создав идеально симметричный узор!.

4. Практическая часть. Создание узора для бабочки.

Дети повторяют действия педагога:

1. Складывают лист пополам.

2. Разворачивают и рисуют гуашью на одной половине яркие узоры. Педагог напоминает: «Рисуем густо, не жалеем краски, чтобы отпечаток был четким!»

3. Складывают лист и аккуратно проглаживают.

4. Разворачивают и восхищаются результатом.

Включается спокойная музыка. Педагог помогает детям, контролирует силу нажима при проглаживании.

5. Физкультминутка «Бабочка».

Наша бабочка проснулась, (потереть глаза)

Улыбнулась, потянулась. (улыбнуться, потянуться)

Раз – росой она умылась, (умыться)

Два – изящно покружились, (покружиться)

Три – нагнулась и присела, (нагнуться, присесть)

На цветочек полетела! («полетать»)

6. Практическая часть. Вырезание бабочки.

Ребята, у нас получились великолепные симметричные узоры.

Теперь нам нужно превратить этот лист в бабочку!.

Педагог раздает шаблоны (половинки бабочки).

1. Дети прикладывают шаблон к своему отпечатанному листу так, чтобы линия сгиба листа совпала со спинкой бабочки на шаблоне.

2. Обводят шаблон карандашом.

3. Аккуратно вырезают по контуру, стараясь не срезать усики.

Вот и готова наша загадочная бабочка! У нее идеально симметричные крылья!.

7. Рефлексия. Выставка «Сад бабочек».

Готовых бабочек можно прикрепить на заранее подготовленное панно с изображением луга или на веточки, поставленные в вазу.

Ребята, посмотрите, какой прекрасный сад у нас получился!.

Вопросы для обсуждения:

Расскажите о своей бабочке. Как она называется? Какие у нее любимые цветы? Что было самым интересным в работе: делать отпечаток или вырезать бабочку? Как вам техника монотипии? Понравилось ли вам волшебство симметричного отпечатка?

Педагог подводит итог:

Сегодня вы были и художниками, и волшебниками. Вы создали удивительных бабочек, которых больше нет ни у кого на свете!

Методические рекомендации:

Для монотипии лучше использовать гуашь, а не акварель, так как она дает более плотный и яркий отпечаток.

Если у ребенка не получается ровно вырезать усики, можно дорисовать их фломастером после вырезания основной формы.

Усложнение: Более подготовленным детям можно предложить самостоятельно нарисовать половину силуэта бабочки без шаблона.

ТЕМА:

«Волшебное перекрытие: где чёрное встречается с белым»
(с применением техники оверлеппинг)

Цель занятия: познакомить детей с понятием контраста и художественным приёмом оверлеппинга (наложения) через практику.

Задачи:

Образовательные:

Познакомить с приёмом/ оверлеппинга.

Формировать умение строить композицию, гармонично располагать элементы на листе.

Развивающие:

Развивать мелкую моторику. воображение, цветовосприятие, чувство формы и пространства.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к изобразительному искусству.

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, умение доводить начатое до конца. Формировать положительное отношение к результатам своего и чужого труда.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст: 9-10 лет

Продолжительность: 45-60 минут.

Материалы и оборудование:

Для педагога:

Готовый образец работы или несколько вариантов для показа.

Наглядный материал: иллюстрации, фотографии или готовая работа.

Музыкальное сопровождение.

Для детей:

Бумага формата А3, гуашь или маркеры чёрного цвета, кисти разных размеров, баночки с водой, палитры и тряпочки.

План занятия:

1. Организационный момент (2-3 мин)
2. Объяснение темы и приёма (Игра в прятки) - 10 мин.
3. Физкультминутка (Игра «Тень и свет»).
4. Практическая часть (Создаём свою историю встречи) - 25-30 мин.
5. Рефлексия и завершение (Выставка-загадка) - 5-7 мин.

Ход занятия:

1. Организационный момент.

Приветствие и загадка: «Здравствуй, художники! Сегодня у нас в гостях два самых сильных волшебника из страны Красок. Отгадайте кто? (Показать листы бумаги: чисто белый и чисто чёрный). Правильно, Белый и Чёрный!»

Вопросы для обсуждения: «Где в жизни мы встречаем чёрное и белое?» (Ночь и день, зебра, клавиши пианино, книга). «Что будет, если они встретятся? Исчезнут или подерутся? А давайте представим, что они подружились и начали играть в прятки! Один может спрятаться за другого. Как вы думаете, как это называется?»

2. Объяснение темы и приёма.

Показ наглядных материалов: Показать простые примеры оверлеппинга: вырезать из чёрной бумаги круг и из белой - квадрат. Наложить квадрат на круг так, чтобы часть круга была видна. «Смотрите, квадрат спрятался за кругом? Нет, он его перекрыл! Это и есть наш секретный приём - наложение (оверлеппинг)».

Объяснение на примере: Нарисовать два прозрачных силуэта (например, рыбу и птицу), которые накладываются друг на друга. Раскрасить их: один - чёрным, второй - белым (или оставить контурным). Обвести зону пересечения. «Вот место встречи! Здесь они смешались и создали новое пятно, новый силуэт».

3. Физкультминутка (Игра «Тень и свет»):

«Давайте сами станем фигурами! Один ребёнок - Большое Белое Облако. Кто будет Большой Чёрной Горой? (другой ребёнок). Теперь гора начинает двигаться и проходить сквозь облако – они перекрывают друг друга!».

4. Практическая часть (Создаём свою историю встречи).

«Сегодня мы не будем рисовать предметы. Мы будем рисовать пятна-силуэты, которые играют друг с другом! Ваша задача - нарисовать на листе несколько пятен (можно круги, капли, кляксы, бесформенные «облака» или «камни»), используя только чёрную и белую краску».

Первый слой: «Выберите, с чего начнёте. С белого листа? Тогда сначала нарисуйте большое чёрное пятно. Или закрасите весь лист чёрным? Тогда сначала нарисуйте большое белое пятно. Не бойтесь, краска должна быть густой!»

Второй слой и оверлеппинг: «Теперь, пока первое пятно ещё влажное (можно подождать немного), нарисуйте второе пятно другого цвета так, чтобы оно частично залезло на первое. Вот оно, наложение! Они встретились!»

Третий и последующие слои: «Добавляйте новые пятна. Пусть они будут разного размера. Пусть одни перекрывают другие, а другие остаются с краю. Смелее!»

Финальные штрихи: «А теперь посмотрите на свою картину. В местах, где пятна сильно перекрылись, можно пройтись тонкой кистью и добавить точки, штрихи или обвести границу - чтобы подчеркнуть, что это особое место, место встречи».

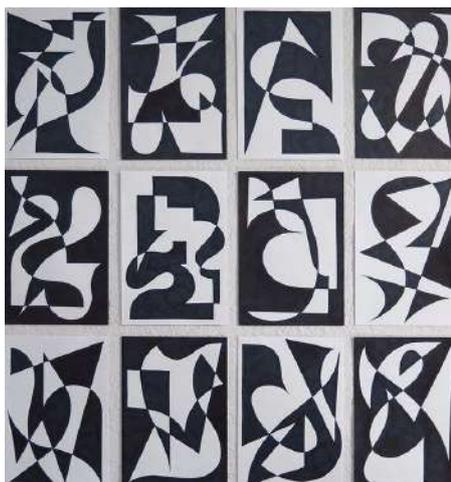
5. Рефлексия.

Выставка работ и обсуждение.

«Кто увидел в своих пятнах какой-то образ?»

«Что было самым интересным в работе - рисовать первое пятно или накладывать новое?»

«Сегодня вы были настоящими волшебниками! Вы показали, как чёрное и белое не ссорятся, а играют, прячутся и, перекрывая друг друга, создают что-то совершенно новое. Этот приём называется оверлеппинг, и вы теперь можете его использовать!»

ТЕМА:
«Красочные рыбки»

(«восковой резист» восковые мелки + акварель)

Цель занятия: познакомить детей с техникой «восковой резист» и создать выразительный образ рыбки.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить с понятием «восковой резист» и эффектом сопротивления материалов (воск отталкивает воду).

Закрепить знания о строении рыбы (туловище, голова, хвост, плавники, чешуя).

Учить сочетать различные материалы (воск и акварель) в одной работе.

Развивающие:

Развивать творческое воображение, чувство цвета и композиции.

Развивать мелкую моторику.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность.

Воспитывать любовь к природе, подводному миру.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст: 6-8 лет

Продолжительность: 45 минут.

Материалы и оборудование

Для педагога:

Готовые образцы работ в технике «восковой резист».

Лист бумаги для демонстрации.

Восковые мелки (белый, желтый, оранжевый).

Акварельные краски (синяя, фиолетовая), кисть, баночка с водой.

Картинки с изображениями ярких рыбок.

Для детей:

Листы акварельной бумаги формата А3, восковые мелки (обязательно белый и любые яркие цвета), акварельные краски (предпочтительно синих, голубых, зеленых оттенков - для фона-воды), кисти (белка или пони, №3-5), баночки с водой, салфетки.

План занятия:

1. Организационный момент (1-2 мин)
2. Практическая часть. Объяснение темы и техники (10-12 мин)
3. Физкультминутка (1-2 мин)

4. Самостоятельная работа детей (20-25 мин)

5. Рефлексия и подведение итогов (3-5 мин)

Ход занятия

I. Организационный момент.

Загадка/стихотворение:

«В воде она живет, нет клюва, а клюет. Плавниками машет, молча, но не нашему поет. Кто это?» (Рыбка)

«Где живут рыбки? Какие они бывают?»

Показ изображений ярких тропических рыбок (например, рыба-клоун, рыба-попугай). Обратит внимание на форму тела, красоту хвоста и плавников, пеструю окраску, чешую.

«Хотите нарисовать свою самую красочную рыбку, которая будет плавать в волшебном море? Но сделаем мы это с помощью секретного волшебного рисунка!»

2. Практическая часть. Объяснение и показ.

Рисование восковыми мелками.

«Секрет волшебства» (демонстрация эффекта):

Педагог берет белый восковой мелок и на чистом листе незаметно для детей рисует что-то простое (солнце, рыбку). Спрашивает: «Видно?».

Затем широкой кистью быстро закрашивает этот участок разведенной акварелью. На белом фоне проступает изображение!

Объяснение: «Воск отталкивает воду, поэтому там, где мы рисовали, бумага осталась белой. Этот прием называется «восковой резист» (сопротивление)».

Объяснение последовательности рисования рыбки:

Легко намечаем овал (туловище) и треугольник (хвост).

Берем яркие восковые мелки. Сильно нажимая, рисуем:

Контур рыбки (можно сразу без карандаша).

Крупные детали: глаз, рот, плавники, хвост.

Важно: Украшаем рыбку узорами (полоски, горошки, завитки) и обязательно рисуем чешую. Можно использовать белый мелок для некоторых узоров - они проявятся как серебристые.

Секрет: Чтобы фон получился чистым и ровным, можно всю рыбку (и узоры на ней) дополнительно слегка закрасить белым восковым мелком. Это создаст барьер для акварели.

Педагог рисует на своем листе на мольберте, комментируя действия.

Создание фона акварелью.

Подготовка: Набираем на кисточку много воды и синей или голубой акварели.

Заливка: Быстро и смело, крупными мазками, закрашиваем весь лист, включая рыбку. Демонстрируем, как краска «убегает» от восковых линий, и рыбка чудесным образом появляется.

Совет: Можно использовать не один, а несколько оттенков синего и зеленого для моря, чтобы фон получился интересным.

3. Физкультминутка

4. Самостоятельная работа детей.

Дети приступают к работе. Педагог ходит по классу, помогает тем, кто затрудняется: Напомнить о сильном нажиме на мелок, подсказать, как нарисовать хвост, чешую, проследить, чтобы дети хорошо покрыли рыбку узорами, помочь с заливкой фона, контролируя количество воды на кисти.

5. Рефлексия и подведение итогов.

«Какие чудесные рыбки у нас получились! Давайте посмотрим на них».

«Чья рыбка самая яркая? У кого самая необычная чешуя? У кого самое сказочное море?»

«Понравился ли вам волшебный способ рисования? Что было самым интересным?»

Итог: «Сегодня мы с вами были волшебниками и узнали секрет техники «восковой резист». Вы все отлично справились, и у нас получился целый красочный аквариум!»

Примечания для педагога

Упрощение (для младших детей): Можно подготовить шаблоны-заготовки с контуром рыбки для обведения. Сосредоточиться на украшении рыбки узорами и эффекте «проявления».

Усложнение (для более старших детей): Прорисовать подводный фон восковыми мелками (водоросли, камни, пузыри, которые тоже проступят после заливки).

Использовать не только синюю гамму для фона, а создать «сказочное» море с переходами цветов (синий+фиолетовый, зеленый+бирюзовый).

Рисовать не одну, а две рыбки, продумывая композицию.

Для эффекта нужны именно восковые (парафиновые) мелки, а не масляная пастель, которая может размываться.

Акварель для фона должна быть достаточно жидкой, но не совсем прозрачной, чтобы контраст был хорошо виден.

Бумага должна быть плотной, чтобы не прорвалась от большого количества воды.

Следите, чтобы дети не боялись сильно нажимать на мелки и покрывать рисунок плотным слоем воска.

Приложение № 4

ТЕМА:

«Удивительные узоры»

(с использованием техники зентангл)

Цель занятия - познакомить детей с техникой зентангл как методом создания структурированных узоров, способствующим расслаблению и концентрации внимания.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить с понятием «зентангл», его основными принципами и историей.

Освоить базовые паттерны (типы штриховки и заполнения).

Научиться компоновать простые паттерны внутри сегментов (стринг-линий).

Развивающие:

Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство ритма и композиции.

Развивать концентрацию внимания, усидчивость, терпение.

Активизировать пространственное и абстрактное мышление.

Воспитательные:

Воспитывать интерес к графическим видам искусства, к орнаменту.

Способствовать психологической разгрузке, снятию напряжения.

Формировать уверенность в своих силах.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 8-12 лет

Время проведения: 45 минут.

Материалы и оборудование

Для педагога:

Несколько готовых работ в технике зентангл (от простых к сложным).

Лист плотной бумаги А4, тонкий черный маркер (линер), простой карандаш.

Для детей:

Основа: Подготовить заранее шаблон с секциями в три ряда с размером 4 на 5 см (5 на 5). Расчертить секции («окошки») на плотном картоне и вырезать канцелярским ножом. Получается на формате А4 - 20 секций. Перед заполнением, дети обводят подготовленный шаблон и не тратят время на Тайл (Tile) - квадратную основу.

Инструменты для рисования:

Простой карандаш (мягкость НВ или В) - для нанесения легких набросков.

Черные линеры или перманентные маркеры разной толщины (например, 0.8-1.0 мм).

Для исправления ошибок: Можно использовать корректор.

План занятия:

1. Организационный момент. Погружение в тему (3-5 мин)
2. Теоретическая часть. Знакомство с зентангл (5-7 мин)
3. Практическая часть. Пошаговое создание зентангла (25-30 мин)
4. Рефлексия и подведение итогов (5-7 мин)

Ход занятия.

I. Организационный момент.

Приветствие. Создание рабочей атмосферы.

Вводная беседа: «Ребята, вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся узоры на обоях, тканях, в архитектуре? Сегодня мы познакомимся с особым видом рисования узоров, который не только красив, но и очень полезен для нашего ума. Это - зентангл».

2. Теоретическая часть. Знакомство с зентангл.

Что такое зентангл?

Происхождение: Авторская методика (Рик Робертс и Мария Томас), название от слов «zen» (дзен - состояние покоя) и «tangle» (запутывать, сплестать).

Основные принципы:

Без эскиза. Мы не знаем, что получится в итоге.

Абстракция. Рисуем не предметы, а паттерны (узоры).

Процесс важнее результата. Наслаждаемся каждым штрихом.

Нет неправильного. Любая «ошибка» - это новая возможность.

Демонстрация материалов и основных понятий:

Тайл (Tile) - квадратная основа.

Стринг (String) - легкая карандашная линия, разделяющая тайл на секции. Это каркас будущей работы.

Паттерн (Pattern, Tangle) - повторяющийся декоративный элемент, состоящий из простых линий, точек, кругов. Показываю простые базовых паттерны (например, «Луна», «Парящее перо», «Волны», «Капли»).

3. Практическая часть.

Акцент на спокойный, медитативный темп. Педагог выполняет все шаги вместе с детьми, комментируя.

Шаг 1. Подготовка пространства.

Положить перед собой лист, на котором обведён подготовленный шаблон из 20 секций (тайлов).

Правило: Не использовать линейку! Все линии - от руки.

Шаг 2. Знакомство с первым паттерном. Рисование линером.

Выбираем один тайл. Показываю на доске один простой паттерн (например, «Луна»: заполняем область полукруглыми линиями, идущими от края к краю). Дети повторяют этот паттерн в одной секции.

Важные техники: Рисуем медленно, осознанно. Рука движется в комфортном темпе. Можно поворачивать лист, чтобы линии было удобнее вести.

Шаг 3. Заполнение остальных секций.

Предлагаю на выбор еще 2-3 простых паттерна. Показываю их поочередно на доске. Дети заполняют оставшиеся секции, чередуя или комбинируя паттерны по своему желанию.

Шаг 4. Детализация и завершение.

Когда основные секции заполнены, можно добавить: Акценты более толстым линером (обвести некоторые контуры, закрасить маленькие участки).

4. Рефлексия и подведение итогов.

Мини-выставка. Удивительно, как при одних и тех же правилах получаются абсолютно разные работы!

«Что вы чувствовали во время рисования? Было ли сложно?»

«Какой принцип зентангла показался вам самым интересным или необычным?»

«Посмотрите на работы друг друга. Какие паттерны вам особенно понравились?»

«Сегодня мы сделали первый шаг в мир удивительных узоров - зентангл. Эта техника - как суперсила: она помогает успокоиться, сосредоточиться и увидеть красоту в простых линиях. Вы можете использовать эти паттерны везде: в скетчбуке, в оформлении открыток, в школьных заметках».

Варианты.

Базовые паттерны для первого занятия: (Названия условные, можно придумывать свои с детьми)

«Луны»/«Чешуйки»: Ряд полукруглых линий.

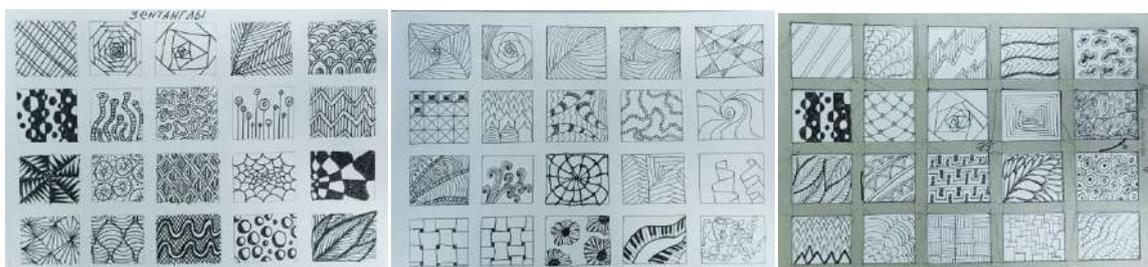
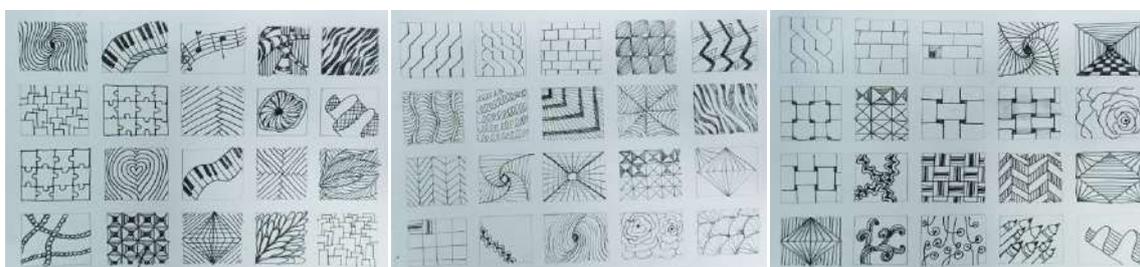
«Парящие перья»: Изогнутые линии с отростками по бокам.

«Веревочка»: Плетение из параллельных волнистых линий.

«Капли дождя»: Заполнение области каплевидными формами.

Примечания для педагога

Техника идеально подходит для детей, которым сложно долго концентрироваться на традиционном рисунке, а также для снятия стресса перед контрольными или после активных занятий.

ТЕМА:

«Зимний натюрморт»

(акварельная фантазия по-сырому, с использованием салфеток и пупырчатой плёнки)

Цель: создание творческой работы «Зимний натюрморт» через освоение выразительных возможностей техники акварели «по-сырому» и экспериментирование с фактурными эффектами.

Задачи:

Образовательные:

Познакомить с жанром «натюрморт» и его особенностями в передаче зимнего настроения.

Научить технике акварельной живописи «по-сырому».

Показать способы создания фактур (снег, иней) с помощью подручных материалов (салфетки, плёнка).

Закрепить знания о холодной цветовой гамме.

Развивающие:

Развивать творческое воображение, цветовосприятие и образное мышление.

Развивать мелкую моторику и навыки работы с кистью и акварелью.

Развивать умение анализировать произведения искусства.

Воспитательные:

Воспитывать художественный вкус, аккуратность и терпение в работе.

Формировать интерес к экспериментированию с художественными материалами.

Создать положительный эмоциональный настрой, воспитывать чувство прекрасного.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 8-10 лет

Время проведения: 45-60 минут.

Материалы и оборудование

Для учителя: репродукции зимних натюрмортов.

Для учащихся: акварельная бумага (А3), акварельные краски, кисти (толстая №5-8, тонкая №1-2), ёмкость с водой, простой карандаш, ластик, бумажные салфетки, пупырчатая плёнка (кусочки 10x10 см), палитра (или пластиковая тарелка).

План занятия:

1. Организационный момент (3 мин.)

2. Мотивация и введение в тему (5-7 мин.)
3. Объяснение нового материала (7 мин.)
4. Физкультминутка (2-3 мин.)
5. Практическая работа (25 мин.)
6. Рефлексия (5-7 мин.)

Ход занятия:

1. Организационный момент

Приветствие, проверка готовности рабочих мест и материалов.

«Здравствуйте, юные художники! Сегодня мы с вами окунемся в волшебный мир зимы и создадим картину, которая будет пахнуть мандаринами и искриться новогодним настроением!»

2. Мотивация и введение в тему.

Показ репродукций зимних натюрмортов (И. Грабарь «Иней», К. Коровин).

Вопросы для обсуждения:

Что изображено на этих картинах? (Предметы) Как называется такой жанр? (Натюрморт). Какое время года передано? Какие цвета помогают это почувствовать? (Холодные: голубые, синие, лиловые; теплые акценты: жёлтый, красный). Как художники передали фактуру снега и инея? (Свет, блики, рельеф мазков).

«Сегодня мы будем художниками-экспериментаторами и создадим свой «Зимний натюрморт» с помощью волшебной техники и необычных помощников!»

3. Объяснение нового материала.

Знакомство с техникой «по-сырому»: Объяснение, что краска наносится на хорошо смоченную бумагу, растекается, создавая плавные переходы.

Демонстрация эффектов: Смачивание листа. Нанесение фоновых пятен цвета. Эффект салфетки: пока фон влажный, прикладываем смятую салфетку и убираем - получают светлые разводы, похожие на снежные узоры.

Эффект пупырчатой плёнки: прижимаем плёнку пузырьками к влажной краске, держим 10 секунд, снимаем – остаются чёткие кружочки, напоминающие падающий снег или пузырьки льда.

Простой карандашный набросок должен быть легким, без деталей (контуры вазы, шара, ветки).

4. Физкультминутка.

«Рисуем зимний узор в воздухе»: разминка для кистей и пальцев.

5. Практическая работа.

Эскиз. Легкий рисунок простым карандашом (2-3 предмета).

Волшебство воды. Смачиваем весь лист (кроме очень мелких деталей) широкой кистью или губкой.

Цветной фон. Быстро наносим основные цвета фона и предметов, наблюдаем, как они смешиваются.

Пока краска влажная, используем салфетки и плёнку для создания эффектов снега. Даём работе слегка подсохнуть.

Тонкой кистью прорисовываем важные контуры, узоры на шарах, прожилки на листьях, падающие тени.

6. Рефлексия.

Организация выставки работ на доске.

Вопросы для обсуждения:

Что нового вы сегодня узнали?

Какой эксперимент с материалами оказался самым интересным?

Удалось ли передать зимнее, морозное настроение? Как? (через цвет, фактуру). Что было самым сложным в работе?

ТЕМА:

«Уникальный мир удивительных цветов»

(оттиск целлофановым пакетом)

Цель - развитие творческих способностей детей через освоение нетрадиционной техники печати для создания выразительных образов цветов.

Задачи:

Образовательные:

Познакомить с техникой оттиска (печати) целлофановым пакетом.

Закрепить знания о строении цветка (лепестки, стебель, листья).

Формировать умение создавать композицию на листе бумаги.

Развивающие:

Развивать творческое воображение, фантазию и цветовосприятие.

Развивать мелкую моторику через действия смятия и печати.

Развивать интерес к экспериментированию с художественными материалами.

Воспитательные:

Воспитывать эстетическое отношение к природе, умение видеть красоту цветов.

Формировать навыки аккуратности и культуры работы с красками.

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, уверенность в своих силах.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 8-10 лет

Время проведения: 45 минут.

Материалы и оборудование

Для педагога: готовые образцы работ в технике оттиска, этапы работы в виде схемы или презентации, репродукции картин с цветами (Моне «Водяные лилии», Ван Гог «Подсолнухи»), музыкальное сопровождение (например, «Вальс цветов» Чайковского).

Для детей: листы белой бумаги А3, гуашевые краски, кисти (толстая №5-6 для фона, тонкая №1-2 для деталей), баночки с водой, целлофановые пакеты, по 1-2 на каждого ребенка, одноразовые тарелочки для смешивания красок, тряпочки для рук.

План занятия:

1. Организационный момент (3 мин.)
2. Мотивация и введение в тему (5-7 мин.)
3. Показ и объяснение новой техники (5 минут)

Сначала подумаем, где будут наши цветы: один большой или несколько маленьких? Будут ли они в вазе или на лугу? Широкой кистью можно быстро закрасить верх листа голубым (небо), а низ – зеленым (трава). Дать немного подсохнуть. Выбираем цвет для первого цветка. Сминаем пакет, набираем краску, ставим оттиски-бутоны. Когда цветы готовы, тонкой кистью добавляем стебли, листья, серединки, тычинки, травку.

6. Рефлексия.

«Давайте полюбуемся на нашу цветочную поляну! Какие разные и красивые цветы у нас получились!». «Какой цветок кажется вам самым необычным? Почему?». «Опишите свой цветок: он какой? (Нежный, колючий, пушистый, яркий)». «Что было самым интересным в работе с пакетом?». «Что оказалось трудным?»

«Сегодня вы были настоящими волшебниками-экспериментаторами! Вы узнали, что художником можно работать даже с помощью целлофанового пакета. Вы создали свой уникальный мир удивительных цветов!»

Методические рекомендации:

Можно использовать не только чистые цвета, но и смешивать краски прямо на пакете или в одноразовой тарелочке, для получения интересных переходов. Можно сделать узелок внизу пакета, потом вывернуть, слегка надуть и снова сделать узелок. Получается шарик с «прожилками». Вот таким приспособлением можно также делать оттиски бутонов и получать невероятные цветы. Можно использовать для яркости эффекта бумагу разных цветов, добавляя в палитру больше белого цвета.

Важно хвалить не только результат, но и процесс: «Как ловко ты смял пакет!», «Какой интересный отпечаток получился!».

Обратить внимание на то, что у каждого цветка своя красота, как и у каждой детской работы.

ТЕМА:

«Лаборатория букв. Новогодний литтеринг гуашью»
(с применением техники литтеринг)

Цель занятия- создать выразительную композицию в технике литтеринга с использованием гуаши, передающую атмосферу Нового года.

Задачи:

Обучающие:

Познакомить с особенностями работы гуашью (непрозрачность, перекрытие цвета, смешивание).

Научить создавать объем и декоративные эффекты гуашью (мазки, точки, линии).

Закрепить принципы композиции и стилизации букв.

Развивающие:

Развивать чувство цвета и умение работать с контрастами (светлое на темном, теплые акценты на холодном фоне).

Воспитательные:

Воспитывать аккуратность и планирование этапов работы при использовании гуаши.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 9-12 лет

Время проведения: 60-75 мин.

Материалы и оборудование:

Для детей: Бумага для акварели, формат А3. Гуашь. Кисти синтетика: № 8-10 для фона, №1-3 для деталей. Простые карандаши, ластик.

Баночка с водой, тряпочка для кистей, палитра. Примеры работ (литтеринга).

План занятия:

1. Организационный момент (3 мин.)
2. Мотивация и введение в тему (10 мин.)
3. Показ и объяснение новой техники (10 мин.)
4. Практическая часть (20 мин.)
5. Физкультминутка (2-3 мин.)
6. Практическая работа (25 мин.)
7. Рефлексия (5-7 мин.)

Ход занятия:

1. Организационный момент.

2. Мотивация и введение в тему.

«Сегодня мы не просто будем рисовать буквы, а создадим праздничную, почти плакатную композицию гуашью - краской, которая любит смелые решения!»

Какие цвета ассоциируются с Новым годом? (Холодные: синий, голубой, белый, серебро. Теплые: красный, золотой, желтый, зеленый). Как их сочетать?

3. Показ и объяснение новой техники.

Литтеринг - это рисованные, уникальные буквы, которые часто включают орнаменты, иллюстрации и эффекты. Отличие от каллиграфии: литтеринг- это не написание, а рисование букв. Буквы могут превращаться в снежинки, ветки ёлки, гирлянды и т.д.

Важный акцент техники литтеринг: Гуашь позволяет работать «от темного к светлому». Часто сначала делается цветной фон, а буквы рисуются поверх белилами или светлой краской. Или наоборот-светлые буквы на темном фоне.

4. Практическая часть.

ШАГ 1.

Выбор слова (СНЕГ, МОРОЗ, ЁЛКА, ОЛИВЬЕ, ХОЛОД, НОВЫЙ ГОД, СВЕТ, ЧУДО, РАДОСТЬ, ПРАЗДНИК). Легкий карандашный набросок композиции на формате А3. Буквы можно сделать крупными, жирными.

Создание фона:

Вариант 1 (классический): Залить весь лист темно-синим, фиолетовым или глубоким сине-зеленым цветом. Пока фон сохнет, продумать детали.

Вариант 2 (градиент): Сверху- темно-синий, к низу плавно добавить белил, получив светлую голубизну (зимнее небо).

Вариант 3 (текстурированный): Нанести фон крупными выразительными мазками.

5. Физкультминутка.

6. Практическая часть.

ШАГ 2: Проработка букв гуашью

Вариант 1. (буквы светлые на темном фоне):

Когда фон подсох, белилами или светлой краской (голубой, желтой, розовой) аккуратно «закрасить» буквы по карандашному контуру. Можно оставлять фактуру мазков! Дать первому слою букв немного подсохнуть.

Более тонкой кистью и белилами добавить снежные опушки, иней, блики на буквах.

Вариант 2. (контрастные цвета): Раскрасить буквы в плотные, яркие цвета (красный, изумрудный), а потом украсить их белыми узорами.

Добавление яркости: Использовать кончик тонкой кисти для самых важных декоративных элементов: Точки-огоньки на буквах. Веточки, шишки, снежинки, вплетенные в буквы. Обводка (контур) букв для выразительности (золотой, серебряной, белой краской).

Шаг 3: Финальные штрихи и снег. Слегка разбавленной гуашью (или чистыми белилами) набрать на жесткую кисть (щетину) краску и, постукивая пальцем по ручке кисти, разбрызгать капли по всей работе. Получится эффект падающего снега.

Прорисовать самые крупные и красивые снежинки белилами тонкой кистью.

При необходимости усилить тени или блики для объема.

7. Рефлексия:

«Что было самым интересным в работе с гуашью? Как цвет влияет на восприятие слова?»

Методические рекомендации:

Пока фон у детей сохнет, провести короткую физкультминутку или викторину на новогоднюю тему. Это поможет выдержать время и не даст детям начать рисовать по мокрому фону.

Так же можно создать литтеринг - открытку с новогодним поздравлением, используя изученные приёмы.

Можно использовать не гуашь, а маркеры и линер. Менять тему, использовать слова на тему времён года, других праздников.

ТЕМА:

«Цветение сакуры»

(с применением техники пуантилизм)

Цель занятия- познакомить обучающихся с особенностями японской культуры через образ сакуры и с техникой пуантилизм (точечная живопись).

Задачи:

Обучающие:

Узнать об особенностях цветения сакуры и её символическом значении в Японии.

Изучить технику пуантилизма, её историю (Жорж Сёра, Поль Синьяк) и основные приёмы.

Научиться создавать выразительный образ цветущей ветки сакуры с помощью точек.

Закрепить знания о теплых и холодных цветах, смешении цветов на расстоянии.

Развивающие:

Развитие наблюдательности, сравнение разных техник живописи.

Развитие эмоционально-ценностного восприятия природы и искусства.

Воспитательные:

Формирование уважительного отношения к иной культуре.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 8-10 лет

Время проведения: 45 мин.

Материалы и оборудование:

Для педагога: презентация с изображениями цветущей сакуры, репродукциями картин пуантилистов, образец - работа.

Для детей: листы бумаги А3 (можно использовать тонированные в пастельные, нежные тона- голубой, бежевый, светло-серый), гуашь, ватные палочки, кисть (тонкая, №1-2) для ствола, палитра для смешивания красок, салфетки, вода.

План занятия:

1. Организационный момент (3 мин).
2. Вводно-мотивационный этап (10 мин).
3. Практическая часть (25-30 мин).
4. Физкультминутка (2-3 мин).
5. Рефлексия и подведение итогов (5-7 мин)

Ход занятия:

1. Организационный момент.

Настрой на творческую работу. Проверка готовности материалов.

2. Вводно-мотивационный этап.

«Ребята, о каком дереве, ставшем символом целой страны, пойдет сегодня речь? Его цветы недолговечны, но невероятно красивы, они розовым облаком окутывают парки весной. (Ответ: Сакура)».

Краткий рассказ о Японии и традиции ханами (любование цветами).

Обсуждение: чем уникальна сакура? (Красота, недолговечность цветения – символ быстротечности жизни).

Рассматривание фотографий: форма дерева, веток, соцветий (пучки по несколько бутонов).

«А сегодня мы изобразим эту нежную красоту особым, «волшебным» способом- с помощью точек!».

Показ репродукций (Сёра, Синьяк). Объяснение принципа: чистые цвета ставятся точками рядом, а смешиваются они... в глазу у зрителя!

«Что происходит, если мы поставим рядом желтые и синие точки?» (Иллюзия зеленого).

3. Практическая часть.

Шаг 1. Композиция и рисунок простым карандашом (лёгкий набросок):

Объясняем, что рисуем не всё дерево, а фрагмент - одну-две изогнутые, элегантные ветки. Ветки сакуры тонкие, несимметричные, изящные.

Важно: не прорисовывать каждую веточку и цветок, только общее направление.

Шаг 2. Прорисовка ствола и веток:

Тонкой кистью коричневой или серо-чёрной краской обводим ветки, стараясь передать их характер. Можно добавить фактуру.

Шаг 3. Работа в технике пуантилизм:

Показываем, как правильно держать ватную палочку, как набирать краску, ставить точки разного размера (сильнее нажал - точка больше).

Для изображения цветов используем не просто розовый, а смеси: белый и красный/розовый, можно добавить капельку фиолетового или синего для теневых участков. Ставим точки-пучки, как у настоящей сакуры (по 3-5 точек вместе). Сначала светлые тона, потом в серединку или снизу добавить точек потемнее для объема. Бутоны: Маленькие точки у основания цветков или на концах веточек. Лепестки на ветру: Несколько отдельных точек-лепестков вокруг соцветий. Фон (по желанию/остатку времени): Можно наметить легкими точками голубого цвета небо или отдаленные ветки.

4. Физкультминутка.

«Рисуем ветку сакуры в воздухе», «Собрали кисть в бутон - раскрыли ладошку-цветок».

5. Рефлексия и подведение итогов.

Вопросы для обсуждения:

Что нового вы узнали сегодня? С каким настроением вы работали? Ощущали ли себя японским художником? Что было самым сложным в технике пуантилизм? (Терпение, аккуратность). Какой эффект создает картина, если отойти от неё на несколько шагов? (Цвета начинают сливаться, картина становится более цельной).

Вы сегодня были настоящими исследователями: познакомились с японской традицией и европейской техникой живописи и создали свои уникальные работы. Все справились отлично, проявив большое терпение.

ТЕМА:

«Осенние листья на воде»

(с применением техники оттиск)

Цель занятия - познакомить детей с художественной техникой «оттиск» (печать) природными материалами и приёмом работы белилами по сырому фону для создания эффекта воды. |

Задачи:

Обучающие:

Расширение представлений об осенних явлениях, свойствах материалов (краска на рельефной поверхности).

Освоение последовательности смешанной техники: печать -> заливка фона -> прорисовка деталей. Закрепление понятий «тёплые» (листья) и «холодные» (вода) цвета.

Развивающие:

Развитие эмоционально-ценностного восприятия природы и искусства.

Формирование познавательного интереса, эмоционально-эстетического отклика на красоту осенней природы.

Расширение представлений об осенних явлениях, свойствах материалов (краска на рельефной поверхности).

Воспитательные:

Воспитывать аккуратность и планирование этапов работы.

Тип занятия: Изучения нового материала.

Возраст учащихся: 6-8 лет

Время проведения: 45 мин.

Материалы и оборудование:

Для педагога: Готовые образцы разных листьев. Фотографии осенних листьев на поверхности воды. Музыкальное сопровождение (звуки природы).

Для детей: Плотная бумага для рисования (формат А3).

Листья с чётким рельефом (клён, рябина, берёза, виноград), собранные заранее (по 3-5 шт. на ребёнка). Гуашь. Широкие плоские кисти (№8-10) для фона, тонкие кисти (№1-2) для белил. Палитры или пластиковые тарелочки. Газеты или клеёнка для покрытия стола. Несколько чистых листов бумаги или газеты.

План занятия:

1. Организационный момент (2-3 минуты).

2. Вводно-мотивационный этап (7-8 минут).

3. Практическая часть (20-25 минут).
4. Физкультминутка (2-3 минуты).
5. Рефлексия и итог (5-7 минут).

Ход занятия.

1. Организационный момент.

Раскладывание материалов. Напоминание о правилах работы с красками.

2. Вводно-мотивационный этап.

«Ребята, представьте, что мы с вами на берегу тихого осеннего пруда. С деревьев облетают яркие листочки и медленно опускаются на воду. Они, как маленькие кораблики, покачиваются на водной глади, а вокруг них расходятся лёгкие круги...»

Показ фотографий листьев на воде. Акцент на двух вещах: форма и цвет самих листьев (тёплые, яркие) и цвет, отражения, рябь на воде (холодные, размытые).

«Сегодня мы нарисуем эту волшебную картину. А помогут нам в этом сами листья и интересные приёмы художника».

Шаг 1. Печать листьев: Мы будем не рисовать лист, а «печатать» его, делая оттиск. Это значит, что мы покрасим сам настоящий листок и отпечатаем его на бумаге.

Шаг 2. Волшебная вода: Потом закрасим весь лист холодными красками - получится цвет воды.

Шаг 3. Круги на воде: И в конце, пока фон влажный, тонкой кисточкой нарисуем белые разводы и круги вокруг листьев.

3. Практическая часть.

1. Располагаем бумагу вертикально (так удобнее изображать воду).
2. Выбираем листочек, кладём его на газету жилками ВВЕРХ.
3. С помощью широкой кисти густо (без воды!) наносим на листок тёплую краску. Можно сделать лист однотонным или с переходом цвета (например, с одной стороны жёлтый, с другой - красный).
4. Аккуратно берём окрашенный листок за черешок, переворачиваем и прижимаем окрашенной стороной к бумаге. Сверху проглаживаем салфеткой или чистым листом бумаги, чтобы отпечатался весь рельеф.
5. Аккуратно снимаем листок. Получается чёткий отпечаток с прожилками.
6. Повторяем с другими листьями несколько раз, создавая композицию: некоторые листья могут «лежать» рядом, другие - частично перекрывать друг друга.

4. Физкультминутка.

«Мы листики осенние, на веточках сидели. Ветер дунул - полетели! (плавные движения руками, покачивания). Полетели, полетели и на воду тихо сели (присели). Волна пришла - закачались (покачивания из стороны в сторону)».

Создание фона «вода».

1. Даём оттискам немного подсохнуть.

2. На палитре смешиваем холодные цвета: синий + зелёный, синий + фиолетовый, добавляем белила для получения нежных оттенков.

3. Широкой влажной кистью быстро и смело закрашиваем весь оставшийся лист, обходя отпечатанные листья. Можно делать плавные переходы одного холодного цвета в другой. Важно работать быстро, чтобы бумага оставалась влажной. Фон может быть неравномерным - это создаст эффект глубины воды.

Прорисовка разводов, рябина воде - белилами.

1. Берём тонкую кисть и белила (гуашь должна быть густой, почти без воды).

2. Пока фон ещё сырой, легкими волнистыми линиями, кругами и спиральями рисуем вокруг и поверх отпечатков листьев.

3. Белые линии будут чуть-чуть растекаться, потому что бумага мокрая. Это и создаст эффект лёгких разводов, ряби и отражения света на воде.

5. Рефлексия.

Небольшая выставка «вернисаж у пруда».

«Какой этап работы показался вам самым интересным? Волшебным?»

«Посмотрите на свои работы: получилась ли глубина воды? Выглядит ли вода прозрачной и подвижной?»

«Сегодня вы были не только художниками, но и немного волшебниками: оживили осенние листья и нарисовали самую настоящую воду!»

ТЕМА:

«Декоративный лук»

(с применением техники пуантилизм)

Цель занятия- углубить знания о технике пуантилизма. Сформировать умение использовать плоскую кисть для создания декоративного изображения, передающего фактуру и цвет предмета.

Задачи:

Обучающие:

Закрепление понятий «пуантилизм», «декоративность», «стилизация», «фактура». Освоение приёма работы плоской кистью: создание оттисков-«мазков-пятен», которые заменяют собой точки.

Умение планировать этапы работы, контролировать качество мазка.

Развивающие:

Развивать чувство цвета, ритма, композиции. Совершенствовать навык работы с гуашью и плоской кистью. Развивать внимание к деталям и способность к стилизации формы.

Развитие навыков построения простой композиции на листе.

Воспитательные:

Воспитывать терпение, аккуратность, умение доводить работу до конца. Формировать эстетическое отношение к обычным предметам быта, видя в них художественную ценность.

Формирование устойчивого познавательного интереса к экспериментам с художественными материалами и техниками.

Возраст учащихся: 9-12 лет

Время проведения: 60-75 мин.

Материалы и оборудование:

Для педагога: Репродукции работ пуантилистов (Сёра, Синьяк). Образцы работ в технике «пуантилизм плоской кистью»

Для детей: Плотная бумага для рисования формата А3. Можно использовать тонированную бумагу (светло-бежевую, серую, охристую). Гуашь. Плоские широкие синтетические кисти (ширина 1-2 см). Круглые тонкие кисти (№1-3) для проработки мелких деталей. Палитра. Стаканчик-непроливайка с водой. Салфетки. Простой карандаш (НВ). Ластик.

План занятия:

1. Организационный момент (3-5 минут).
2. Вводно-мотивационный этап (10-12 минут).
3. Практическая часть (35-40 минут).
4. Физкультминутка (2-3 минуты).

5. Рефлексия (5-7 минут).

Ход занятия.

1. Организационный момент.

Проверка готовности рабочих мест.

«Сегодня мы будем художниками-исследователями. Мы будем превращать декоративный лук в яркий декоративный образ, используя особую технику и необычный способ работы кистью».

2. Вводно-мотивационный этап.

Повторение пуантилизма: Краткий опрос: «Кто помнит, что такое пуантилизм?» (Рисование точками). Показ репродукций.

«Сегодня мы будем использовать не точки, а короткие пятна-мазки плоской кистью. Они будут нашими «квадратными точками». Демонстрация фотографий декоративного лука. Совместный анализ:

Педагог на отдельном листе показывает примеры мазков плоской кистью. Краска должна быть густой, почти пастозной, без излишка воды!

«Ваша цель - нарисовать не реалистичный натюрморт, а упростить, но подчеркнуть его характер. Использовать яркие, сочные цвета, которые вы видите, и даже добавить свои. Работать будем не обычными мазками, а ставить эти «кирпичики» - пятна, заполняя ими всю форму».

3. Практическая часть.

Шаг 1. Эскиз и композиция.

1. Располагаем лист вертикально (для 6-7 шт).

2. Берём непроливайку, без крышки. Переворачиваем и обводим кружки, будущие бутоны декоративного лука. Важно красиво расположить кружки на листе, соблюдая правила ритма.

Заполнение формы цветом. Работа плоской кистью.

1. Готовим на палитре основные цвета. Важно: Смешиваем цвета на палитре, но наносим их на рисунок отдельными чистыми мазками-пятнами. Например, для желтого лука: в одной ячейке палитры - чистая охра, в другой – охра + белила, в третьей – охра + капля коричневого.

2. Берем плоскую кисть, хорошо промакиваем её о салфетку, набираем густую краску первого оттенка.

3. Начинаем «выкладывать» каждый кружок, создавая форму шара, как мозаику, короткими оттисками кончика кисти.

Цвет: В светлой части используем более светлые и теплые оттенки (охра + белила, желтый), в теневой - более темные и холодные (охра + коричневый, охра + фиолетовый). Мазки можно ставить плотно, почти встык, оставляя лишь тонкие прожилки бумаги, либо с небольшими промежутками.

Фон: Можно заполнить фон нейтральным цветом (серым, бежевым) такими же декоративными мазками, но более разреженно, чтобы не перегружать работу. Или оставить белым, как декоративное пространство.

Тонкой круглой кистью сделать последние акценты: прорисовать стебли декоративного лука.

4. Рефлексия.

«Кто использовал самую неожиданную палитру? Например, синий или сиреневый лук?»

«Что было самым сложным в работе с плоской кистью? Удалось ли вам «подчинить» мазки и заставить их лежать по форме?»

«Вы сегодня были не просто художниками, а мастерами декоративной живописи. Вы взяли простую форму и, с помощью ограниченного, но выразительного приема, наделили её характером, фактурой и яркой индивидуальностью. Это и есть высокое мастерство!»

Дополнительные рекомендации:

Чтобы мазки получались четкими и «живыми», необходимо постоянно следить за консистенцией краски. Если она стала жидкой, нужно промокнуть кисть и снова набрать густую краску с палитры.

Это занятие может стать частью цикла «Декоративные овощи и фрукты» или «Натюрморт в технике пуантилизм».

6. Библиографический список

Учебники, учебные пособия.

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте (Текст) / Л. С. Выготский. - 4-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Питер, 2021.
2. Казакова Т. Г. Теория и методика развития детского изобразительного творчества (Текст): учеб. пособие для студ. вузов / Т. Г. Казакова. - 3-е изд., испр. - Москва: Владос, 2020. Кожохина, С. К. Нетрадиционные техники рисования как средство развития креативности у младших школьников [Текст] / С. К. Кожохина // Начальная школа. - 2021. - № 8.
3. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации (Текст) / И. А. Лыкова. - Москва: Цветной мир, 2019.

Интернет - ресурсы:

1. Международный союз педагогов-художников. Образовательные проекты. <https://www.art-teachers.ru/>.
2. Педагогическая библиотека. Статьи по методике преподавания ИЗО. <https://pedlib.ru/>.
3. Про зентангл: официальный сайт. <https://zentangle.com/>.