Художественные техники.

Тушь, гризайль.

Самобытность детского рисунка проявляется в том, что ребенок неосознанно, интуитивно наносят линии, штрихи , пятна, сплетения и композиция которых выразительны. Объяснение тому: с одной стороны, техники эти отображают его внутреннее состояние, переживание, а с другой - обусловлены проявлением художественной непосредственности. Именно она становиться показателем детской работы.

Через непосредственность становиться зрительно ощущаем внутренний мир ребенка, мир его образов, знаний, умений, представлений, фантазий. И в этом случае очень важно показать ребенку, что способов реализовать свой замысел очень много. Требуется только внимательное отношение к тому, чем рисовать и какой при этом применять материал.

Особенно выразительными средствами обладает тушь и техника гризайли.

Попытаемся рассмотреть, как можно применять в работе с детьми.

Тушь представляет собой черную или цветную краску, составляющую из красящего пигмента (сажа, копоть или сок растений), клеящих веществ и дополнительных добавок. Есть две разновидности туши: жидкая и сухая (имеет вид палочек).

Предшественница традиционной туши, которую можно приобрести сегодня в каждом отделе канцтоваров,- чернильный орешек. Известен он еще со Средневековья. Для ведения записей орешек активно использовали в монастырях. Чуть позже появилась китайская тушь, ее изготавливали из копоти или сосновой сажи. В Древнем Китае тушь в основном применяли для искусства письма и рисования. С XVIII в. чернила стали получать из плавательного пузыря каракатицы. А вот анилиновые чернила появились в XIX столетии. И чернила, и тушь стали излюбленным материалом художников, поскольку с их помощью, можно получать воздушные образы, наполненные светом, а за счет тональной градации- передавать объем и пространство.

Особенности работы с тушью.

Тушь используют для написания шрифтов в оформительских работах. для черчения и рисования с применением штриховки, заливки, отмывки. При работе с тушью чаще пользуются металлическими перьями, вставленными в деревянную ручку. Интересными получаются работы выполненные кистью.

Особенности работы тушью с детьми.

В работе с детьми необходимо учитывать выразительные возможности туши и ее специфику. Первоначальное знакомство лучше проводить в форме игры-эксперимента: ребенок ставит пятно тушью, а потом дорисовывает. Сначала увидеть образ в пятне помогает педагог, вовлекая тем самым детей в творческий процесс преобразования. Именно оно лежит в основе рождения замысла. В данном случае, рассматривая пятно, можно увидеть сразу несколько образов, не похожих друг на друга. Накапливая зрительный ряд образов, дети постепенно овладевают структурой его построения, что в последствии помогает им самостоятельно изображать любой объект. предмет. Рассмотрим несколько тем, которые удачно раскрываются, если тушь применяется в качестве основного материала.

1. "Раздувалки". Занятия строится полностью на основе спонтанности получаемых пятен, поэтому можно работать в разных возрастных группах. Пятно туши лучше наносить кистью. В качестве основы подойдет бумага, как влажная, так и сухая. От этого меняется характер пятна и, соответственно, образа. Пятно можно размывать с помощью трубочек или наклона листа в разные стороны. В этом случае приобретает причудливую форму. Дорисовывать пятно можно различными материалами: гелевыми ручками, фломастерами, акварельными красками.

2. "Превращалки". Суть работы- применение техник монотипии, диотипии и акватипии.

Монотипию выполняют следующим образом. Лист бумаги складывают

пополам, разворачивают и одну сторону тушью наносят пятно (цвет значения не имеет); после этого лист снова складывают, прижимают и резко открывают. Образовавшееся пятно дорисовывают до образа любыми материалами.

Для диатипии характерно использование двух листов бумаги. На один тушью наносят пятно и прикладывают к чистому листу. Получается оттиск также дорисовывают до образа.

Акватипия по своему характеру напоминает две предыдущее техники. Отличие: пятно туши на глянцевую поверхность (керамическая плитка, оргстекло, пластмассовая дочечка). Далее влажный лист бумаги прикладывают к основе, на которую нанесена тушь, проглаживают рукой и резким движением снимают с основы- можно в разном направлении. Если снимают сверху вниз, то пятно имеет статичный характер; если от угла, то в рисунке появляется динамика. Если взять два уголка, то композиционный центр будет расположен в середине листа. Если лист убрать с основы, беря его за боковые стороны, то получается пейзажная картина с изображением водоема и берега.

3. "Сосульки". Для изображения лучше использовать тушь синего цвета. Предварительно лист бумаги смачивают водой, и не дождавшись того, чтобы бумага высохла, и набрав на кисточку тушь, прерывистыми движениями проводят горизонтальную полоску в верхней части листа. Тушь будет стекать вниз, образуя множество сосулек. Для получения ожидаемого эффекта- растекания туши- лучше рисовать на мольберте. Тогда направление движения пятна будет задано положением листа. По проведенной полоске проводят чистой влажной кисточкой еще раз. Вода попадая на тушь, слегка ее размывает. Таким образом получаются различные тональные градации, создающие иллюзию объема и пространства. Работая по этой теме можно ввести вариацию, добавив фон. Но делать это следует до того, как начать рисовать сосульки.

4. "Замок Снежной королевы" . Сначала готовят фон (на влажный фон бумаги наносят несколько пятен синей туши и равномерно закрывают всю поверхность, добиваясь получения светлого тона), затем в верхней части листа проводят прямую непрерывную линию. Вымытой чистой кистью, но еще влажной проводят по уже проведенной полосе. Вновь набрав тушь, сначала повторяют движение по одной и той же полоске, а затем рисуют влажной кисточкой. Такое последовательное, послойное нанесение туши и воды позволяет варьировать тон изображения. чтобы продолжить работу над образом, лист переворачивают на мольберте или располагают на столе. Получившийся силуэт можно дорисовать до замка с помощью гелиевой ручки- синей, фиолетовой, серебристой. Изображение получится очень легким и динамичным.

5."Дерево" Силуэт дерева лучше выполнять на сухом листе бумаги, поставив пятно черной туши в любой его части. Пятно будет составлять основу для кроны дерева. Его можно слегка размыть, особенно края, чистой влажной кисточкой (щетинной). К пятну обязательно проводят линию, обозначающую ствол дерева, различную по толщине и характеру. Ветки лучше рисовать тонкими кисточками или гелевыми ручками. Дополнить работу можно изображением травы. Ставят пятно тушью рядом с деревом и с помощью чистой зубной щетки растягивают пятно, образуя неровный край травы.

6. "Хвойный лес". Композицию лучше строить с низкой линией горизонта, когда видна только середина стволов и веток. Несколько вертикальных линий различной по толщине, будут обозначать стволы. От стволов тонкой кисточкой или гелиевой ручкой рисуют ветки, перекрывающие друг друга. Можно дорисовать кору стволов серебристой или золотистой ручкой. Линии, наносимые на стволы, должны быть легкими, слегка волнистыми. От веток теми же ручками разреженной штриховкой рисуют иголки. Длина штрихов определяет разновидность хвойных деревьев.

7. "Городской пейзаж". Принцип выполнения данной работы- комбинация туши и техники рисования с помощью карточки. Для получения архитектурного образа на нижнюю часть влажного листа наносят несколько пятен черной или цветной туши, затем получившиеся пятна вертикальными движениями вытягивают вверх. Карточкой можно моделировать пространство, придавая разные формы архитектурным объектам. Дорисовывают городской пейзаж тушью с помощью кисти или ручки.

8. "Животные". Животных лучше всего изображать приемом силуэтного рисования, суть которого- обобщение формы тела. Силуэт позволяет моделировать динамику животного, передавая тем самым различные позы, характер движения. Статичный образ животного связан с передачей пластики формы тела и создается либо от пятна, либо от комбинаций простых форм. Учитывая сложность темы, в процессе рисования целесообразно применять дополнительные инструменты (зубная щетка, ватные палочки, бумажные салфетки). Так, для изображения гривы у лошади или хвоста у собаки подходит зубная щетка, для передачи фактуры шерсти кота, чтобы промокнуть лишнюю воду салфетки.

9. "Портрет". Одна из сложных тем- поэтому лучше начать обучение с силуэта. Первый этап- работа над профилем. Его основа - овал, преобразуемый деталями. Это первый этап. Второй этап- работа над деталями: нос, губы рисуются с помощью треугольников, а подбородок- маленьким овалом. Третий этап - прорисовка шеи, волос. При этом характер рисовальных движений определяет сам ребенок в зависимости от идеи образа.

Портретный образ можно создавать и с помощью линий. В этом случае рисунок при обретает вид наброска. С одной стороны, его выполнить не сложно, поскольку в основе лежат разнонаправленные и разнохарактерные линии, а с другой - создание линейного портрета требует изобразительной умелости. Мы рассмотрим вариант сюжетной композиции, поскольку на рисунке необходимо соподчинить все детали и фрагмент. Поэтому сюжетную композицию целесообразнее всего начать силуэтного рисования - так легко передавать динамику образа. Работа в этом случае идет от центральной линии и пятна. Они и задают характер движения объекта.

От техники работы с тушью перейдем к технике *гризайли.* Они схожи: оби техники строятся на тональных отношениях, которые моделируют форму и пространство образа. Но есть отличие: гризайль выполняется любым материалом, главное - чтобы изображение было монохромным (одноцветным).

Гризайль- однотонная, монохромная живописная техника. Применяют в учебных целях для имитации скульптурного рельефа, декоративных работ. Гризайлям называют однотонную живопись не только серого, но и любого другого цветового оттенка (коричневый, синий и т.п.) В станковой живописи гризайль чаще всего используют для эскизных работ. Незаменим гризайль при выполнении декоративных росписей, разнообразных панно. Детали выполненные в этой технике, создают на плоскости иллюзию объема.

Особенности работы. Гризайль как техника работы кистью на бумаге получил распространение с давних пор. Давая возможность широко прокладывать тоном большие массы и плоскости в рисунке, техника эта позволяет в то же время представлять рисунки, отличающиеся особой тонкостью исполнения. созданные кистью рисунки выполняют две художественные функции - подготовительную, до работы красками, и самостоятельную. Многие художники предпочитают подготовительный рисунок на холсте или бумаге той же краской, какой будет живописная работа. Способ этот имеет ряд преимуществ. Во-первых, в работе не смешиваются разнородные, зачастую несовместимые материалы(например, краски и графитный карандаш); во-вторых, рисунок кистью дисциплинирует глаз и руку, закрепляя навык работы контурной линией и при этом заставляя заранее обдумывать композицию будущей работы. И наконец, контур, выполненный краской, в дальнейшей работе органически сливается с общим цветовым пятном. Его также, не закрашивая, можно использовать в качестве декоративного элемента композиции. Это придает рисунку живость.

Рисунок кистью как самостоятельный вид графики имеют многолетнюю историю. Суть гризайли в том, что светотеневых эффектов добиваются путем многократных перекрытий (лессировок) раствором какой-либо нейтральной краски (черной, коричневый и т.д.). Рисунок кистью выполняют акварельными кистями разного размера: крупные служат для заливок, мелкими прорисовывают детали. Для работы в этой технике подходят различные жидкие материалы: тушь, акварель, сепия и др. В зависимости от технических приемов подбирают бумагу. Для гризайли подходит плотная мелкозернистая бумага, способная выдержать многократные перекрытия. Для зарисовок, набросков, этюдов подойдут менее качественные типы бумаги, чаще слаботонированной, желтоватого, охристого, голубоватого оттенков. Рассмотрим особенности технике гризайли, применяемые на занятиях.

1. "Витражи". Овладение техникой лучше начинать на примере витражной живописи. В этом случае весь лист бумаги делят на произвольные сегменты; каждый заполняют определенным тоновым оттенком. Характер изображения сначала не важен. Главное, используя один цвет, дети должны понять принцип получения оттенков. В акварели для гризайли используют одну краску, а оттенки получают за счет разного количества воды. В гуаши к ведущему цвету добавляют белую краску. Это позволяет получить множество оттенков.

В основе витражного рисунка может лежать любое изображение. Самое главное, чтобы в рисунке дети смогли вычленить сегменты, заполняемые впоследствии тональными оттенками.

2. "Орнамент". Декоративный узор лучше выполнять в технике гризайли. Отсутствие цвета позволяет обратить внимание детей, во-первых, на элементы, мотивы росписи, детали узора (геометрические, растительные, зооморфные); во-вторых, на композицию орнамента. В ходе занятий целесообразно познакомить детей с разными типами композиции, выделяя в них существенное.

3. "Пейзаж" Любой пейзаж можно выполнить техникой гризайли. При этом важно помнить: основное выразительное средство рисунка- тон. Следовательно, при построении композиции пейзажа для передачи плавности на дальнем плане необходимо работать светлыми оттенками, а на переднем- темными. Для начала лучше применять гуашь, поскольку так легче получить большее количество оттенков. В акварели ребенку добиваться оттенков разной тональности сложнее.

4. "Натюрморт" Более для изучения композиции построения натюрморта незаменима техника гризайли. Ее монохромность дает детям возможность концентрироваться на форме предметов, их расположении на бумаге. Цвет их не отвлекает, потому что можно сконцентрировать внимание на композиции. Прием заслоняемости реализуется с помощью тональных оттенков. Предметы, имея разный тон, начинают выстраиваться в единое целое за счет композиции.

5."Негативы и позитивы"- достаточно забавное занятие, в ходе которого дети могут поучиться создавать различные образы, меняя общую тональную направленность. Иными словами, на одном рисунке предметы выполняются светлыми оттенками, а фон темными. Потом наоборот: фон светлыми, а предметы темными. Игра тонов закрепляет представление о целостности образа и композиционных закономерностях.

Мы рассмотрели последние классические техники, которые можно и нужно применять с учащимися. Изучая классические техники, мы коснулись и не классических, показывая способы их взаимодействия. И это не случайно: любая техника имеет множество вариантов применения в работе. Важно показать их детям, чтобы в собственном творчестве они были свободны от изобразительных штампов, чтобы подбирая технику могли воплощать любой свой замысел, демонстрируя индивидуальность создаваемого образа.

.

Литература.

Журнал "Дошкольное воспитание" 2010, Москва статья С. Погодиной "Художественные техники"