

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

ДХШ № 3 города Сочи

Методическая разработка преподавателя

МБУДО ДХШ №3

Максимовой Алёны Витальевны

*«Использование монотипии в ассоциативно-образной
композиции»*

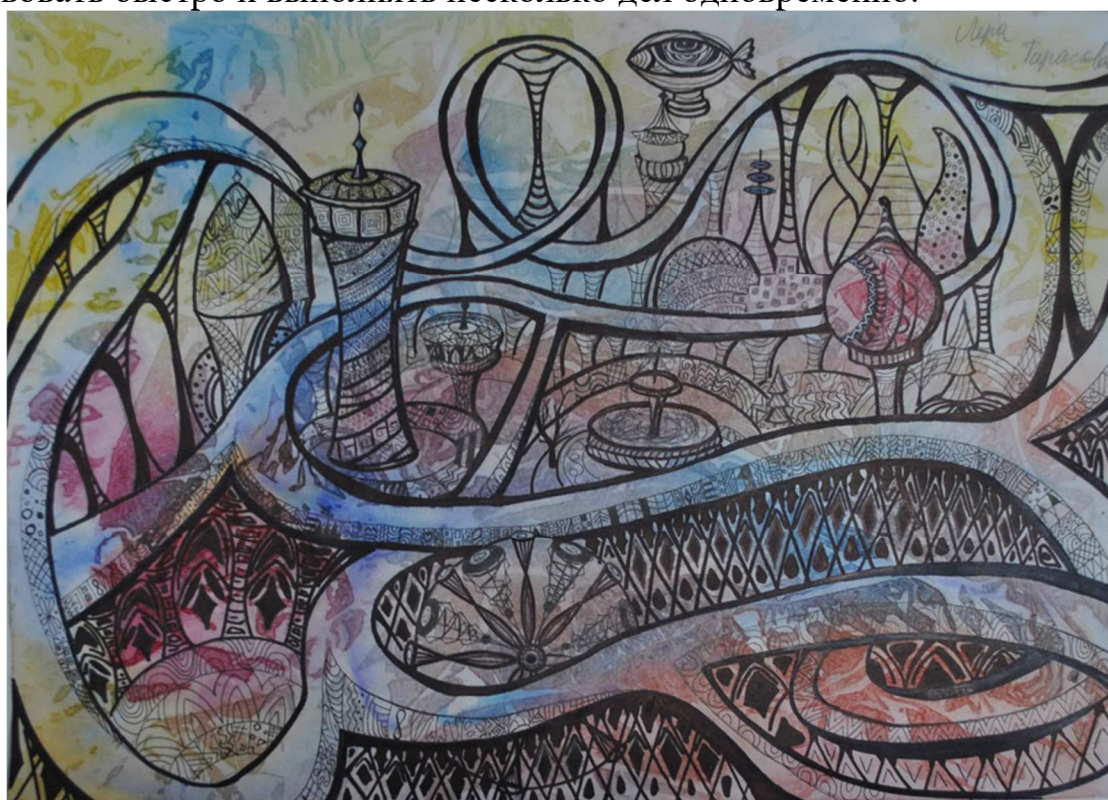
Композиция Ивлевой Елизаветы, 16 лет

Сочи 2018 год

Значение творческого развития для детей

Мы все знаем, что творческое развитие для детей имеет огромное значение, так как это прививает не только профессиональные навыки, но и помогает развивать собственное ассоциативное мышление.

В художественной школе преподаватели пытаются воспитать чувство прекрасного в детях. Занимаясь творчеством, ребенок учится мыслить пространственно, рисуя с натуры и по воображению, составляет собственную композицию, решая, что добавить, а что убрать. Дети учатся выражать свои мысли и впечатления по заданной теме, пытаются донести особенности и характер заданного персонажа. Со временем, у учеников вырабатывается стойкость характера, упорство, желание отстоять свою точку зрения, умение действовать быстро и выполнять несколько дел одновременно.

«Город аттракционов», Тарасова Валерия, 14 лет

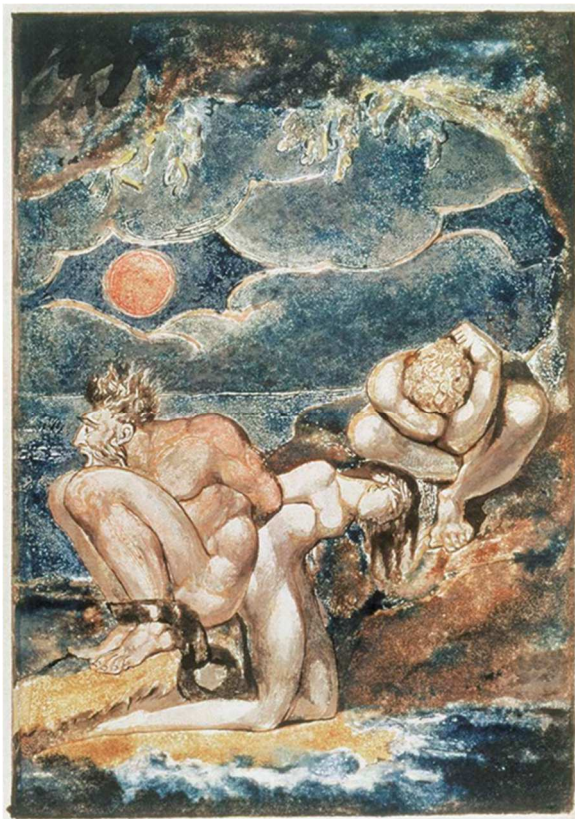
Помочь раскрыть ребенка могут небольшие домашние упражнения, такие как зарисовки цветов, животных, так же необходимо чтение сказок, просмотр художественных фильмов, экскурсии. Важно поддерживать новые эксперименты ребенка, освоение незнакомых техник. Это помогает лучше освоить рисунок, а главное - развить фантазию.

Одной из простейших графических техник, которая помогает ученикам расширить кругозор, считается монотипия. В традиционном способе на гладкой

поверхности - стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой глянцевой бумаге делается рисунок акварельной, масляной или гуашевой краской. Конечно, материал, на который наносится краска, не должен пропускать воду. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении. Всегда только один. Отсюда и название - монотипия (от греческого *monos* - один, единый и *typos* - отпечаток). Количество красок в монотипии - любое. Для произведений, выполненных в технике монотипии, характерны тонкость цветовых отношений, плавность и мягкость очертаний форм, что внешне сближает монотипию с акварелью.

Истоки техники монотипии

Истоки техники монотипии уходят корнями глубоко в прошлое, когда первобытные люди отпечатывали свои ладони на стенах пещер. Как художественная техника монотипия получила своё начало в 17 веке, когда родоначальник монотипии Джованни Кастильоне (1616—1670). Впервые создал оттиск при помощи пластинки, на которую чернилами был нанесён рисунок. Так же известны мастера: Уильям Блейк (1757-1828), Эдгар Дега (1834-1917), соединивший монотипию с темперой («Концерт в кафе "Амбасадор"»).

**Уильям Блейк (1757–1827). «Видения дочерей Альбиона». Фронтиспис. Около 1795.
Бумага, монотипия, акварель, тушь, перо. 17 x 12. Галерея Тейт Бритен, Лондон**

«Морозное утро», Гугулян Татьяна, 14 лет.

О технике монотипии, выполненной с помощью пакета

Существует множество способов использования монотипии в художественных произведениях. Мы рассмотрим 2 из них, которые наиболее часто используются на уроках композиции в художественной школе.

1. Экспериментальный метод. В данном случае мастера в монотипии ищут в случайно получившемся живописном пятне образ или сюжет. Автор только преобразует и домысливает явившиеся из подтёков краски образы и проявляет их. Когда отпечаток уже готов, требуется достаточно богатое воображение, чтобы заметить и, если это необходимо, домыслить образы и сюжеты, которые явились во встрече бумаги, краски и пресса.

2. Монотипия, как фон для готовой композиции. Здесь мы отталкиваемся от существующего эскиза и сами выбираем где и как будут сочетаться цвета, а так же контролировать необходимую глубину тона. Хотя после того, как работа покрывается пакетом, цвета вливаются друг в друга и получаются новые неожиданные эффекты и цветовые соотношения. При необходимости данную технику можно применять на одной работе повторно и самим выбирать на какие участки можно еще раз нанести краски и использовать монотипию.

Этапы выполнения работы:

1. Разрабатываем эскиз работы

2. С помощью широкой кисти смачиваем всю поверхность листа водой

3. По - сырому наносим яркие цветовые пятна, для создания основной цветовой гаммы работы

4. При необходимости можно использовать «набрызги» более яркими цветами

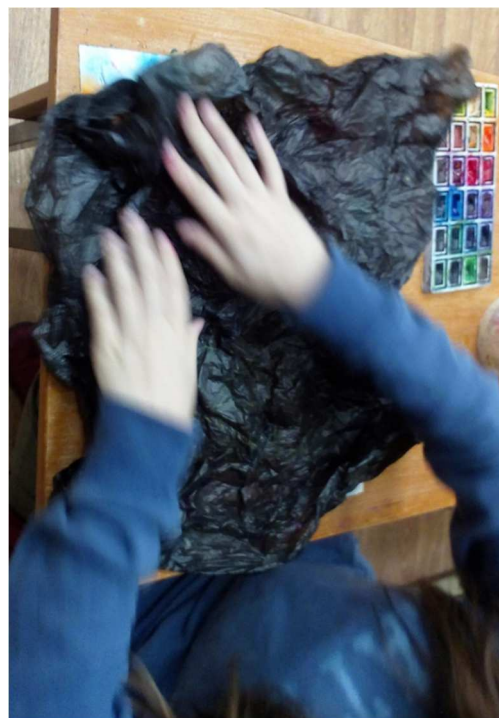
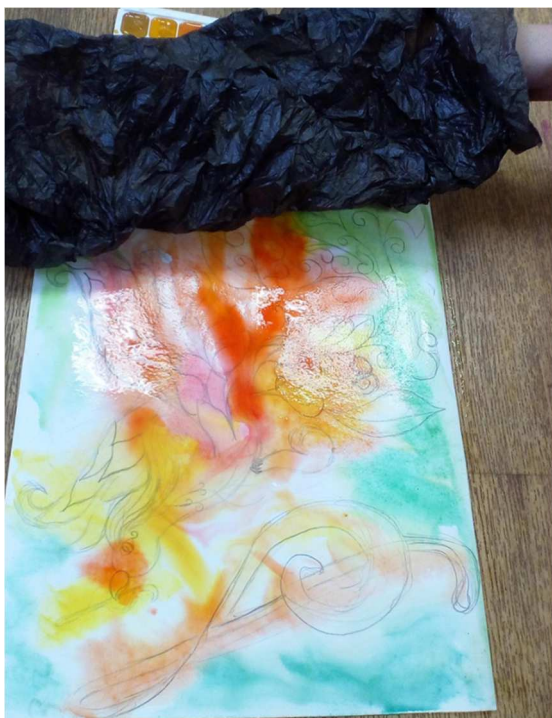

5. После того, как добились создания задуманного калорита, работа готова к закреплению.

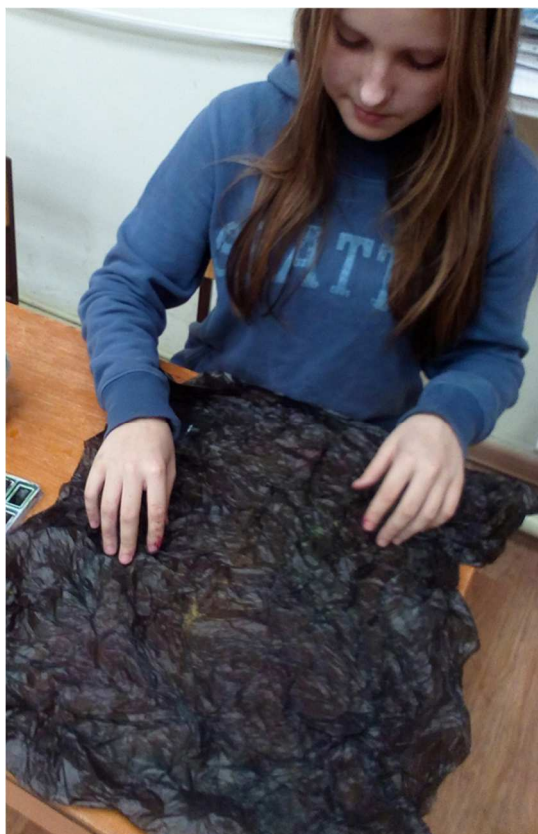
Важно проверить, не высохли ли края работы, при необходимости еще раз их смочить.

6. Берем большой пакет, предварительно эффективно сминаем его и плотно прикладываем к сырой работе

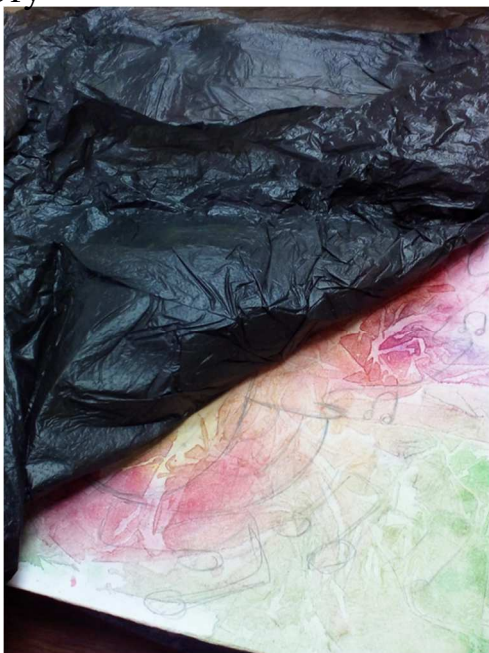
7. Пытаемся сохранить рельеф мягкости пакета при соприкосновении с листом, так же смотрим, чтобы не оставалось пузырьков воздуха.

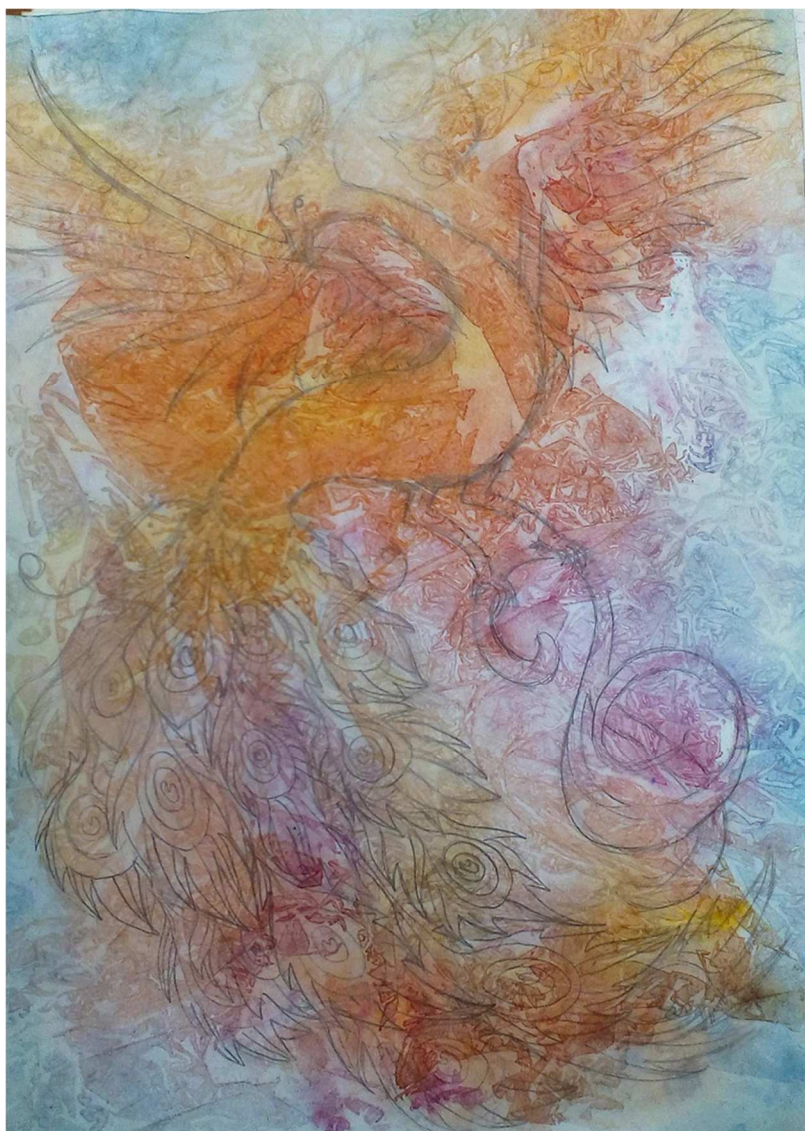
8. Помещаем работу под пресс и оставляем сохнуть на пару часов (для наилучшего эффекта и проявления фактуры пакета)

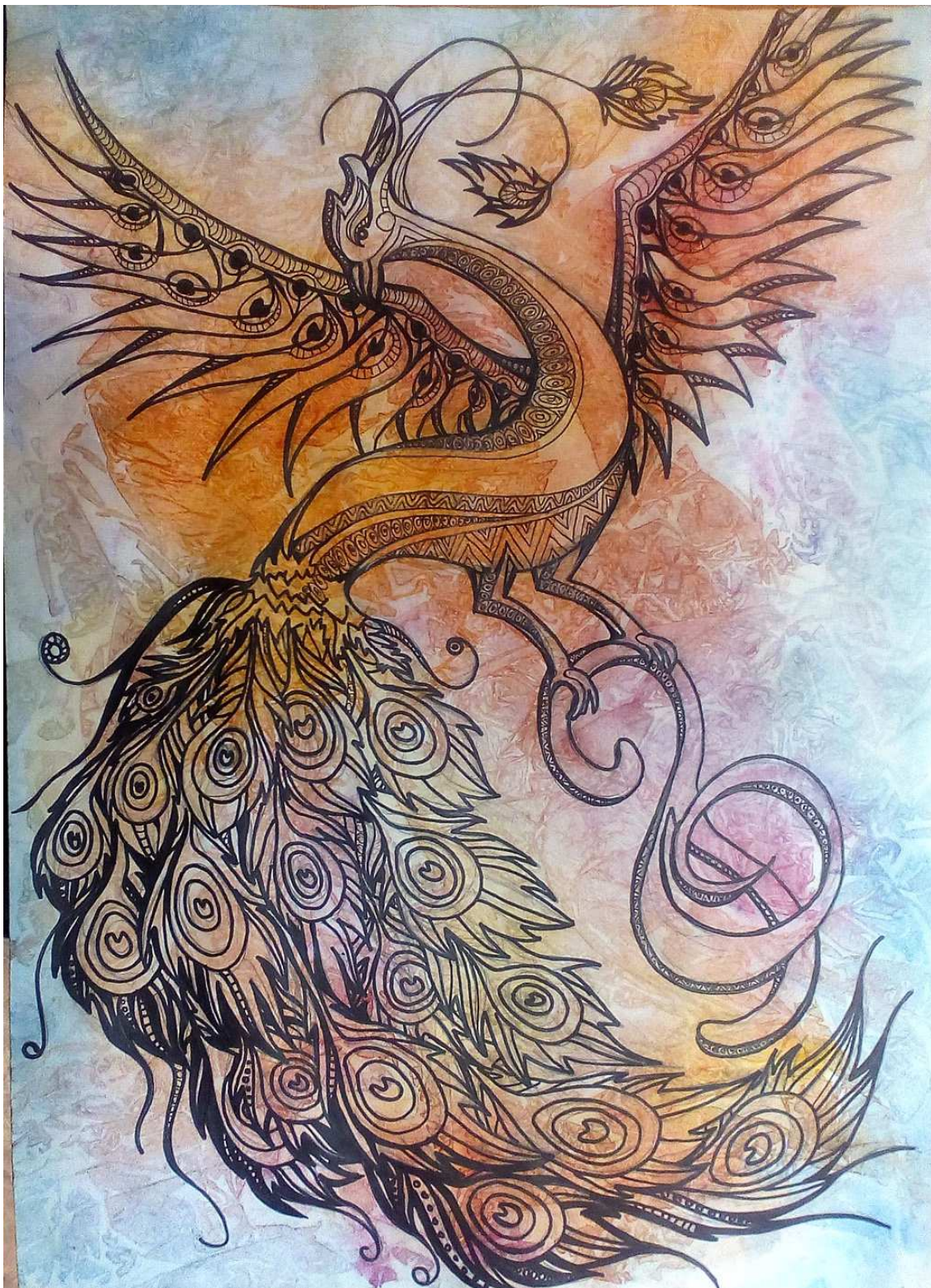

9. После частичного высыхания листа аккуратно снимаем пакет. И досушиваем работу

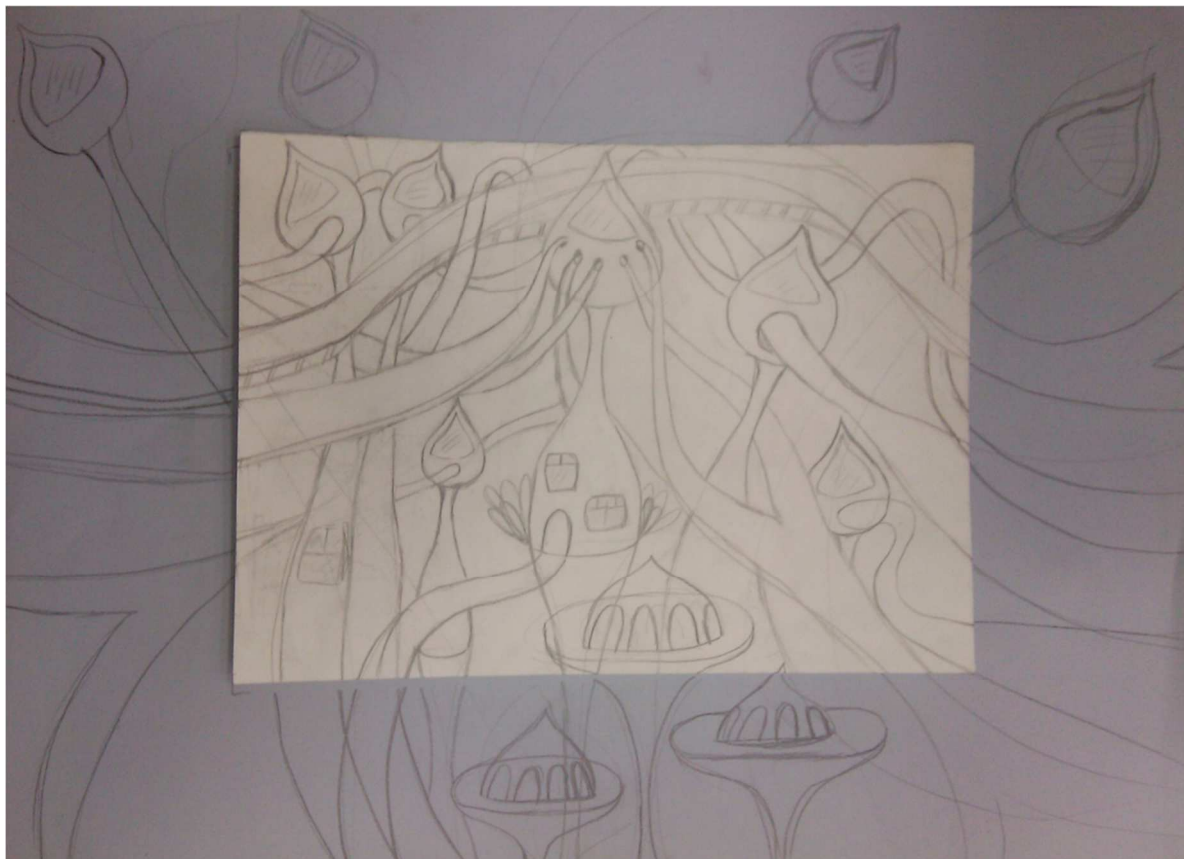
10. В итоге получаем яркую живописную монотипию. Она служит хорошей подложкой для будущей работы, которую можно слегка дополнить графическими элементами.

«Жар-Птица», Гусева Дарья, 13 лет.

1. Первоначальный эскиз работы

2. Фон-подложка будущей работы

3. Законченный вариант

«Город дорог», Русинова Милена, 14 лет.

1. Фон-подложка будущей работы

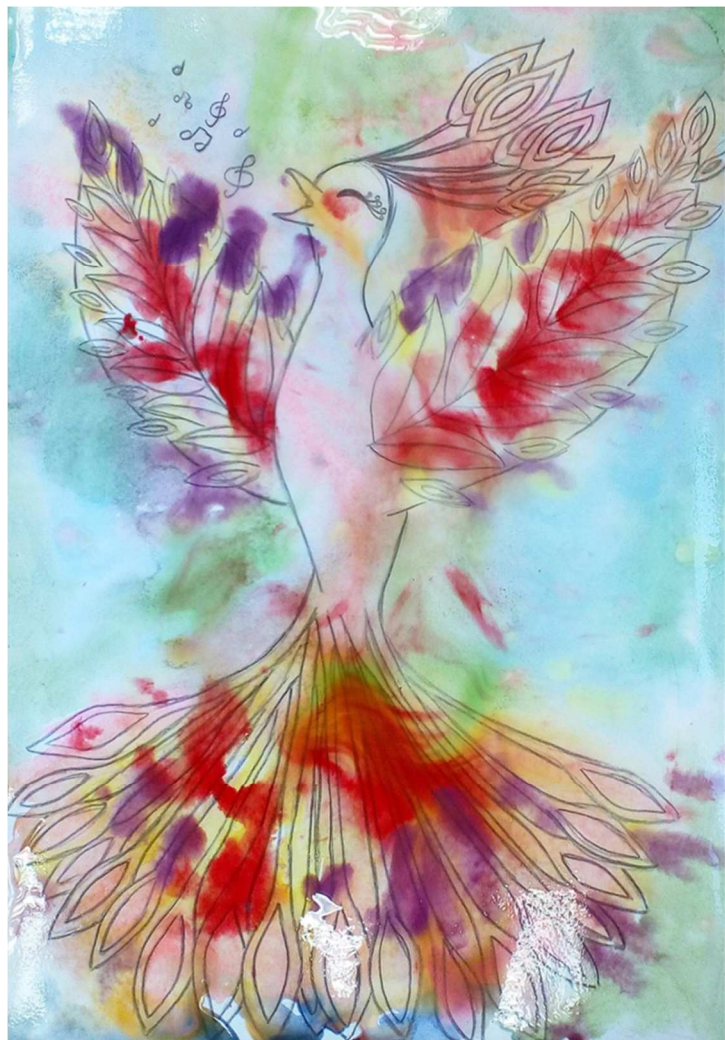

2. Итоговый вариант

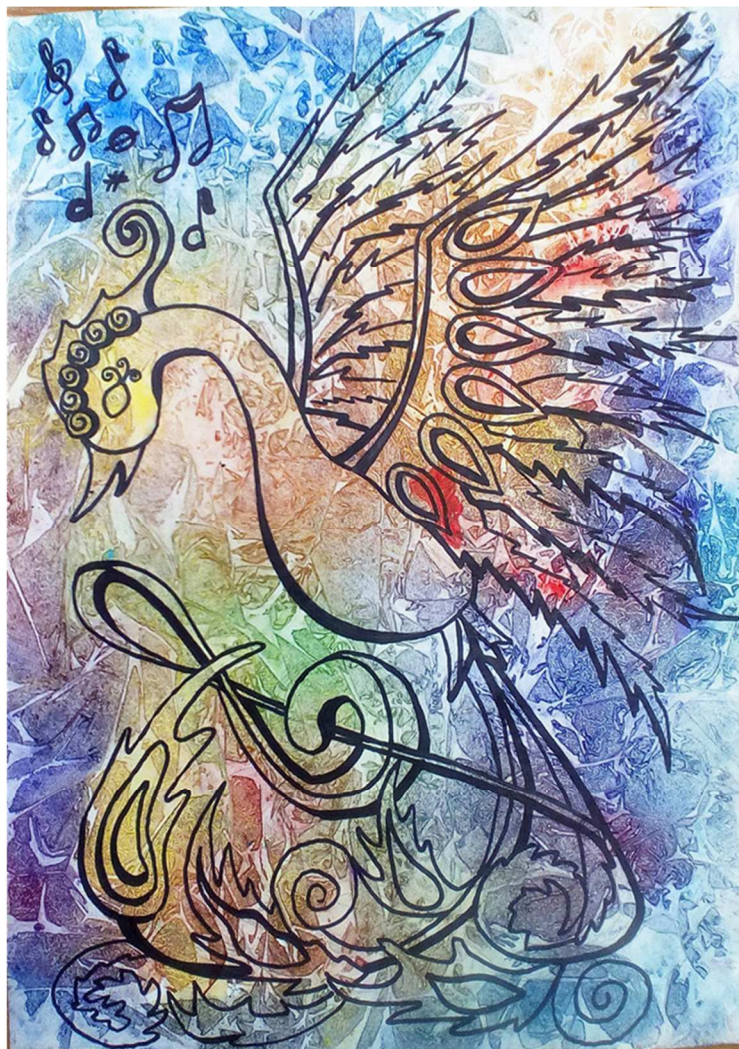

Крохина Полина, 13 лет.

Привожу ещё несколько примеров работ учеников, выполненных с помощью этой техники:

Русинова Милена, 14 лет.

Ивлева Елизавета, 16 лет.

«Музыкальный город», Тадевосян Софья.

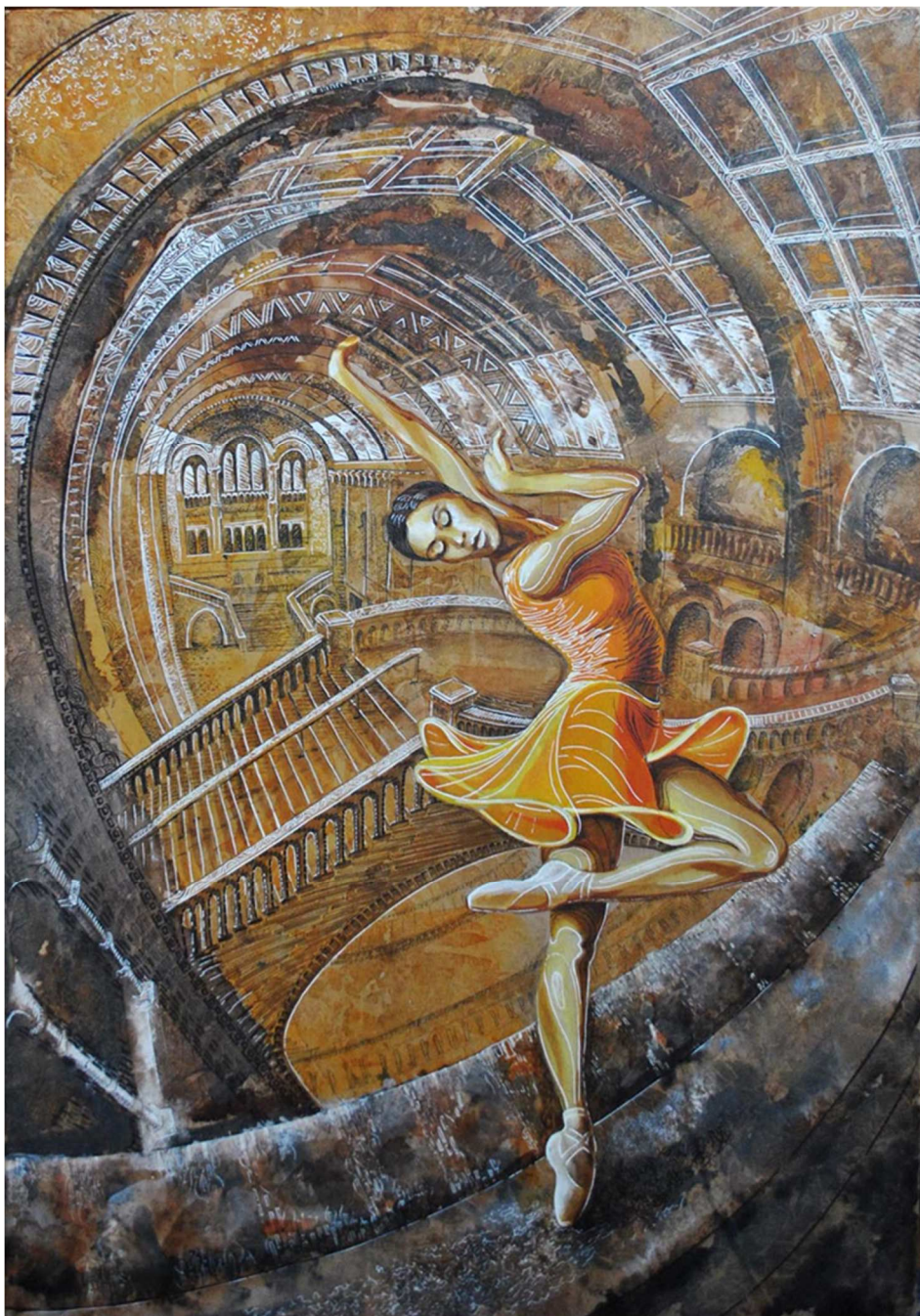

Композиция Тягловой Натальи, 16 лет.

«Сказочный лес», Гусева Дарья, 13 лет.

Техника монотипия отлично подходит и для более сложных по композиции произведений. Далее представлены несколько из моих работ, где монотипия помогла решить дальний план композиции и легла в основу фона.

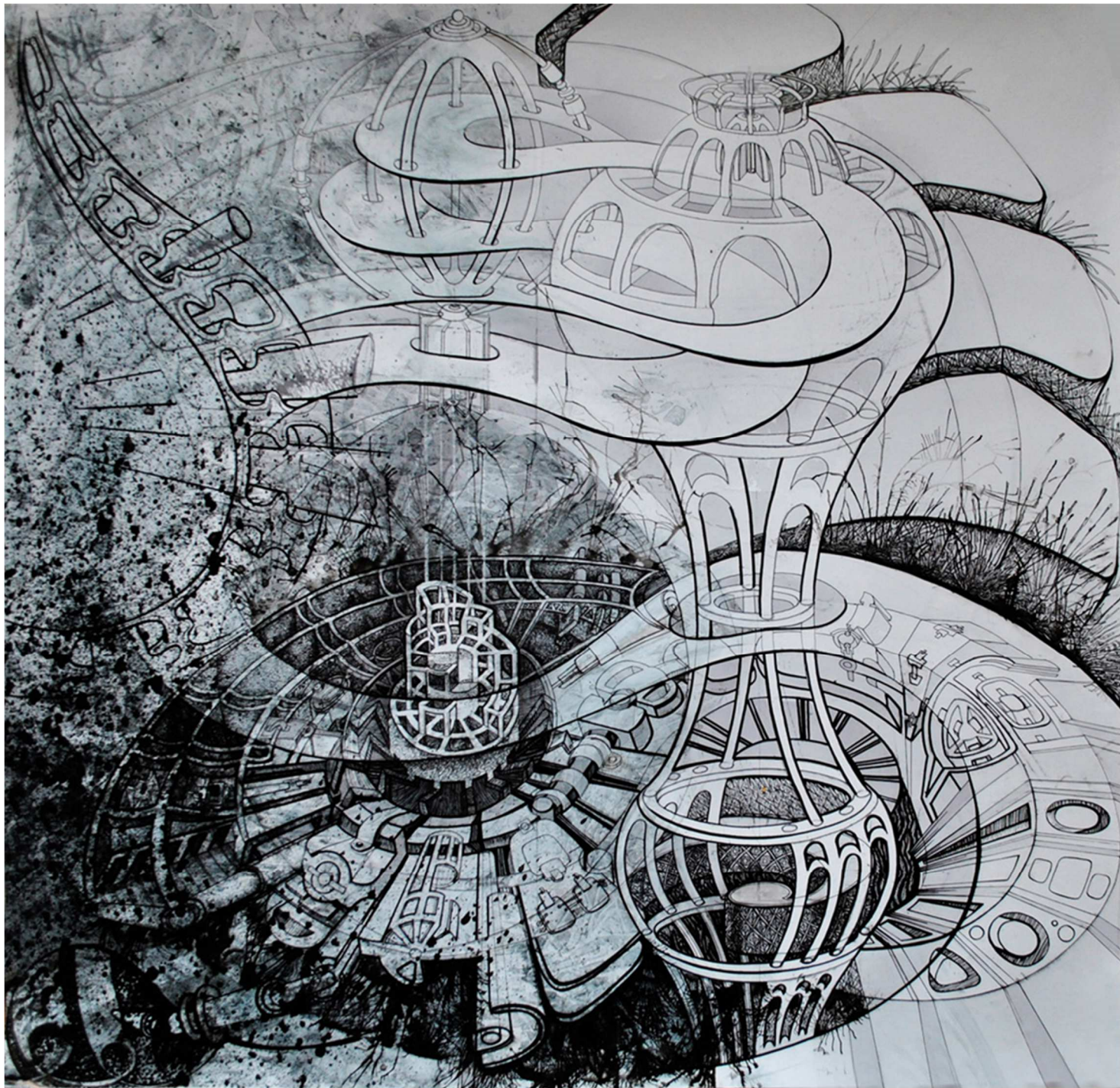
**«Балерина»,
монотипия, смеш. техника,
Максимова Алёна Витальевна**

**«Портрет родителей»,
монотипия, смеш.техника,
Максимова Алёна Витальевна**

**«Портрет», монотипия, смеш.техника,
Максимова Алёна Витальевна**

**«Космический город Многоножка», монотипия, смеш.техника,
Максимова Алёна Витальевна**