

МБУДО «Детская художественная школа № 4
имени А.И. Шундулиди»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ГРАФИКЕ

Лопатиной Ю.Н., преподавателя
МБУДО «Детская художественная школа № 4
имени А.И. Шундулиди»

«Графические приёмы в технике монотипии. Пейзаж»

4 подготовительный класс

Ленинск-Кузнецкий

МБУДО «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ А.И. ШУНДУЛИДИ»

Ленинск - Кузнецкий

Рецензия
на методическую разработку по графике
«Графические приёмы в технике монотипии. «Пейзаж»,
составленную преподавателем
МБУДО «ДХШ № 4 имени А. И. Шундулиди»
Лопатиной Юлией Николаевной

Представленная методическая разработка по графике «Графические приёмы в технике монотипии. Пейзаж» рекомендована для преподавателей ДХШ и ДШИ и является методическим обеспечением при работе с учащимися 4 подготовительного класса (10-11 лет) по программе «Графика. Живопись» в ДХШ № 4 имени А.И. Шундулиди. Задание рассчитано на 6 академических часов, соответственно 1 час теории и 5 часов практики.

Целью задания, представленного в методической разработке, является развитие творческого воображения и наблюдательности у учащихся, понимание пятна в композиции, а также развитие художественного вкуса и эстетического восприятия.

Методическая разработка состоит из введения, описания поэтапной разработки эскиза и работы в технике монотипия, заключения, списка литературы, глоссария, приложения с репродукциями художников Эдгара Дега, Елизаветы Кругликовой, Юрия Великанова, Вацлава Зелинского.

Работа над выполнением задания выстроена поэтапно. Описание работы сопровождается подробным иллюстративным материалом, наглядно демонстрирующим методические рекомендации по выполнению задания. Наглядность пособия делает его полноценным, качественным и удобным в работе. Рекомендация - использование на занятиях визуального ряда на заданную тему: "Пейзаж".

Считаю, что методическая разработка, представленная Лопатиной Юлией Николаевной, характеризует автора как квалифицированного специалиста, увлеченного своим делом и может быть рекомендована к использованию преподавателями ДХШ и ДШИ.

Преподаватель высшей квалификационной категории
Кемеровского областного художественного колледжа,

член Союза художников РФ

Юманова Е.Н.

« ____ » _____ 2019 год

ВВЕДЕНИЕ

Методическая разработка по графике "Графические приёмы в технике монотипии. Пейзаж" рекомендована для преподавателей ДХШ при работе с учащимися 4 подготовительного класса (10-11 лет). Задание рассчитано на 6 академических часов, соответственно 1 час теории и 5 часов практики.

Цель методической разработки - развитие творческого воображения, наблюдательности и чувства пятна в композиции. А так же развитие художественного вкуса и эстетического восприятия.

Задача методической разработки - познакомить учащихся с графическими приёмами, сформировать навык работы в технике монотипии.

Техника монотипии известна с 17 века, однако распространение в России получила только с конца 19 века (русские и советские мастера монотипии – Е.С. Кругликова, А В Шевченко, Р.Н. Барто). Монотипия относится к виду печатной графики.

В данной методической разработке предлагается выполнить задание масляными красками (одним цветом) на стекле, с последующим оттиском изображения на бумаге. Можно использовать сажу газовую или умбру жжёную. Способ не требует спешки, так как масляная краска долго не сохнет, и заслуживает внимания при использовании данной техники на уроках графической композиции.

Задание состоит из нескольких этапов: сбор материала, выполнение композиционных эскизов, разработка итогового эскиза, перенесение композиции на формат А3.

Творческая работа на всех этапах очень разнообразна, но при этом прослеживается методическая последовательность выполнения задания.

В художественной школе приём монотипии может быть использован не только для развития воображения, но и для развития чувства пятна в композиции. Как известно, процесс обучения не всегда опирается только на логику и конкретные правила. Творческое восприятие учащегося в большей степени опирается на ассоциативный ряд, в этот момент важно уметь применить пятно, фактуру и ритм в композиции, а не изображать конкретные элементы. Таким образом, работа с монотипией позволяет использовать разные приемы обучения композиции.

Тема: "Графические приёмы монотипии в пейзаже"

Время: 6 часов.

Формат: А4, А3.

Материалы и оборудование:

а) для учителя: репродукции русских и советских мастеров монотипии – Е.С. Кругликова, А.В.Шевченко, Р.Н. Барто, работы учащихся прошлых лет в технике монотипии.

б) для учащихся: бумага формат А4 и А3, стекло формат А3, кисть щетина №3, №5, фактурная и гофрированная бумага, клей ПВА, фартук, масляные краски: сажа газовая или умбра жжёная, разбавитель, салфетка, столовая ложка.

Цель: Развитие воображения, наблюдательности и умения передать в композиции своё представление о пейзаже.

Задачи: Познакомить учащихся с графической техникой - монотипия. Выполнить работу в данной технике.

Последовательность:

1. Вводная беседа – 10 мин.
2. Сбор натурального материала и зарисовки на тему "Пейзаж" - 15мин.
3. Выполнение композиционных эскизов – 15 мин.
4. Разработка итогового варианта эскиза – 20 мин.
5. Перенесение эскиза на формат А4 или А3 – 15 мин.
6. Работа на формате - 4 часа.
7. Подведение итогов работы – 5 мин.

Ход урока:

1. Вводная беседа.

Преподаватель рассказывает о возможностях техники монотипии. Одной из простейших графических техник считается монотипия. На гладкой поверхности - стекле, пластмассовой доске - выполняется рисунок масляной краской. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности, лист разглаживается столовой ложкой. Получается оттиск в зеркальном отображении. Отсюда и название - монотипия (от греческого *monos* - один, единый и *typos* - отпечаток). Количество краски в монотипии используется произвольно.

Как и любая другая графическая техника, монотипия имеет свою историю и хорошо отработанную технологию. Временем появления монотипии принято считать XVII век, хотя ещё с XI века известны оттиски китайской гравюры с многих досок (Рис. 1, 2).

- **Офóрт** (фр. *eau-forte* — азотная кислота, буквально — «крепкая вода») — разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами.
- **Гравюра** (фр. *gravure* от нем. *graben* — копать или фр. *graver* — вырезать, создавать рельеф) — вид графического искусства, подразумевающий создание разными способами печатных форм — «досок» для тиражирования изображения путём печати с рельефных поверхностей.

Особое развитие цветная гравюра получила в первой четверти XIX в. Монотипные приёмы в гравюрах используются все большим количеством художников, но потенциальную возможность монотипии глубже почувствовал французский художник Э.Дега. Благодаря ему монотипия начинает самостоятельную жизнь. Дега одним из первых оценил ее практическую значимость и создал большую серию работ в этой технике. Э.Дега был великим экспериментатором. Он первый стал использовать в монотипии прозрачную доску, чтобы контролировать ход работы, и применять самые различные инструменты. Дега делал рисунок заостренным концом кисти и палочки, лезвием мастихина. В поисках нужной фактуры и эффекта он растирал краску на доске пальцем, использовал тампоны из разных по фактуре тканей. Монотипия привлекала художника возможностью технической и художественной импровизации, увлекал сам процесс появления произведения (Рис. 3).

Дега не оставил пособия по монотипии, но его работы подтолкнули развитие этой техники. Она начала появляться на выставках как самостоятельный эстамп.

Среди русских мастеров, которые работали в этой технике, значится имя выдающегося мастера Е.С.Кругликовой. Будучи в Париже, в период с 1909 по 1935 год она сделала около 500 оттисков монотипии, из которых около 400 пейзажи, фигурные композиции, натюрморты и более ста оттисков на тему «Цветы» (Рис. 4).

Монотипии Кругликовой – не только нововведенный прием печати отдельного оттиска с металлической доски, но и своеобразный прием живописного начала в графике. Так, в 1932 году ученик Е. Кругликовой Юрий Великанов создал цикл монотипий, посвященных строительству электростанции на реке Свирь (Рис. 5).

Самой доступной манерой монотипии является деотипия (от греч. «de» –отделение, удаление и «typos»–отпечаток) (Рис. 6). В работе над деотипией используют набор различных инструментов: иглы; деревянные и пластмассовые палочки; костяные, пластиковые или резиновые гребешки; куски фетра; фломастеры; щетинные и колонковые кисти; картон; зубные щетки; тампоны из разных фактурных материалов; валики и др.

После того, когда все подготовлено (рисунок на кальке, бумага, инструменты, краска), поверхность доски протирают тонким слоем льняного масла или керосином. Офсетная или типографская краска раскатывается на стекле и затем валиком наносится на доску тонким красочным слоем темного тона. В зависимости от количества и консистенции краски, а также от толщины и фактуры бумаги, линии и штрихи будут получаться неравнозначными: чем тоньше красочный слой и тоньше бумага, тем тоньше можно получить штрих и линию. В зависимости от нажима инструментов на бумагу, на оттиске будут получаться более темное или светлое пятно, толстые или тонкие штрихи и линии.

После нанесения красочного слоя печатная форма помещается в рамку. И вместе с рамой покрывается листом бумаги, поверх накладывается калька с рисунком. Кальку кладут изображением вниз.

Просвечивающийся через кальку рисунок будет в зеркальном изображении, но при снятии окончательного варианта деотипии рисунок приобретает характер первоначального изображения. Бумага и калька крепятся к раме скотчем. Любое случайное прикосновение пальцем или карандашом может дать нежелательное пятно или штрих на будущей работе.

Фактура линий, получаемых в этой манере, столь разнообразна и интересна, что после первого опыта непременно возникает желание экспериментировать.

Негативная монотипия (Рис. 7). Монохромную монотипию можно выполнить и другим способом. После снятия оттиска в манере деотипии на печатной форме образуются светлые следы в тех местах, где бумага прижималась к доске различными инструментами. Уже непосредственно на доске с помощью тех или иных инструментов, можно нанести рисунок. Доска с продавленным рисунком кладется на поверхность офортного печатного станка, накрывается бумагой, тканью и прокатывается. Рисунок можно доделать используя валик, карандаши, кисти с красками и другой разнообразный материал.

Флоротипия (термин предложен Л.Антимоновым). Сущность заключается в использовании растений и растительных материалов для получения оттиска. На доску наносится краска кисточкой или валиком. Слой краски не должен быть толстым. На получившейся доске располагается трафарет, листья, кусочки ткани. Чтобы ткань и листья лежали ровно, необходимо ту сторону, которая будет наружу, немного промазать краской. После этого композиция пропускается через офортный печатный станок (Рис. 8).

Сначала кладется доска, накрывается бумагой, плотной тканью и прокатывается. На отпечаток можно нанести правку используя для этого карандаш, валик с краской и другие подручные материалы.

Монотипию иногда считают самостоятельным видом художественного творчества, соединившим в себе и графические, и живописные качества. По характеру изображения и способу печати монотипия близка к графическим техникам, по возможности получения оттенков цвета и колористическому богатству она не уступает живописи, а в получении фактур может превзойти графику и живопись.

Обладая некоторым навыком и зная, что изображение зависит от толщины и состава краски, нанесённой на доску, от качества и фактуры бумаги, на которую переносится изображение, от силы давления, от затраченного на работу времени, от степени и скорости высыхания красочного слоя, художник может достичь необходимого эффекта в законченной работе.

Монохромная монотипия, как правило, выполняется одним цветом и чаще всего черной типографской или офсетной краской. Полихромная монотипия насыщена большим количеством цвета. Безграничное множество способов и приемов работы в монотипии дает возможность каждому художнику экспериментировать и открывать свои методы. В зависимости от поставленной задачи изображение можно получить светлыми линиями на тёмном фоне, напоминающими ксилографию или фотографический негатив (негативная монотипия), а также темными линиями и штрихами, напоминающими литографию, но с присущей только монотипии фактурой.

Средством выражения в монотипии, как и в других видах художественной практики, являются линия, штрих, пятно, фактура, однако метод их использования имеет свою специфику.

2. Сбор натурального материала и зарисовки на тему "Пейзаж".

Прежде чем приступить к композиционным эскизам, учащиеся выполняют сбор материала на заданную тему – выполняют зарисовки православных храмов и городской архитектуры, фигуры человека, животных, деревьев и т.д.

3. Выполнение композиционных эскизов.

После сбора натурального материала, приступаем к выполнению композиционных эскизов (Рис. 9, 10). Продумывая творческую композицию, учащиеся опираются на образы родного края, города. Любовь к Родине начинается с дорогих каждому уголков природы.

4. Разработка итогового варианта эскиза.

Выбирается лучший вариант композиционного эскиза. Осуществляется более детальная проработка композиции с выделением композиционного центра, плановости, выразительности образов. Выполняется разбор в тоне (Рис. 11, 12).

5. Перенесение эскиза на формат, работа на формате.

Выбранная композиция переносится на формат А3 простым карандашом. Затем подбирается нужная фактура бумаги для элементов композиции, вырезается по форме объекта и приклеивается на формат. (Рис. 13, 14).

6. Выполнение оттиска в технике монотипия.

Изображение полученное путем оттиска в технике монотипии получается в зеркальном отображении.

В первом варианте монотипии, композицию размещаем под стекло, затем по поверхности стекла жесткой кистью обрисовываем контур рисунка масляной краской, применяя фактуру мазка, при этом необходимо задать тональные отношения, контролируя количество краски. Уделить время на уточнение контура пятна, создание красивого силуэта, выделить тёмный силуэт на светлом фоне или светлый - на тёмном фоне. Можно использовать масляные краски: сажу газовую или умбру жжёную (Рис. 15, 16).

Второй вариант оттиска выполняется следующим образом: лист прикладываем чистой стороной на покрытую краской фактурную поверхность, прижимаем, разглаживаем, после лист снимается и сушится (Рис. 17).

7. Подведение итогов работы.

На заключительном этапе работы проводится совместный просмотр с учащимися. Под руководством преподавателя, дети оценивают свои работы, обсуждают наиболее удачные композиционные решения. Все вместе отмечают, какие пейзажи получились наиболее интересными, и какими средствами этого удалось добиться. У кого получилось передать пространство, образное решение пейзажа согласно первоначальному замыслу, а у кого получились интересные неожиданные эффекты (Рис. 18, 19, 20).

Список литературы

1. Кузин В.С. Психология / В.С. Кузин. – М.: Высшая школа, 1982. – 256 с.: ил.
2. Сокольникова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», Обнинск, 1996.
3. . Ковальчук Е. «Монотипия как она есть», Арт-студия Тигель «Мастер класс», 2007.
4. Зорин Л.Н. «Эстамп. Руководство по графическим и печатным техникам», 2004.
5. Поляков В.В. «Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо», 2002.
6. Полевая В.М. «Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство», 1999.

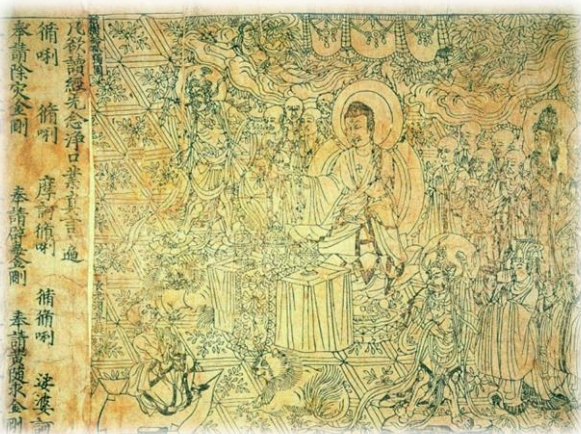

ПРИЛОЖЕНИЕ

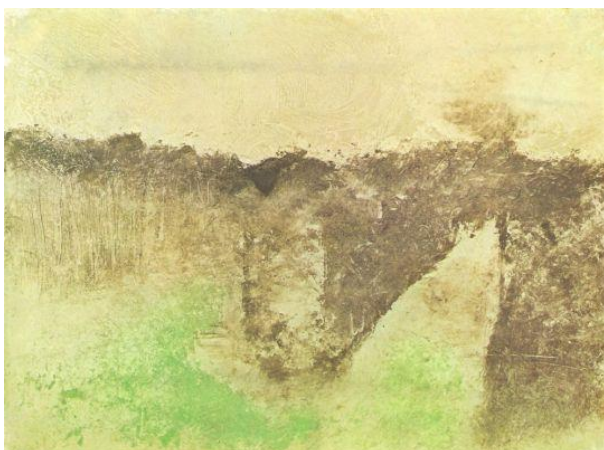
Оттиск с гравюры - самая древняя техника иллюстрации

Рис. 1

Свиток был найден в 1907 г. археологом Сэром Марком Аурэлем Штейнем в замурованной пещере в 'Пещерах тысячи Будд' около Dunhuang, на северо-востоке Китая

Рис. 2

Эдгар Дега. Дорога в лесу. Монотипия. 1890

Рис. 3

Е. Кругликова. «Моя мастерская в Париже». Монотипия. 1916

Е. Кругликова. «Танго в Луна-парке». Монотипия. 1914

Рис. 4

Автопортрет Юрия
Великанова

Ю. Великанов. Строительство
электростанции на реке Свирь

Рис. 5

Рис. 6. В. Зелинский. Портрет Гоголя. Деотипия, 1976

Рис. 7. Негативная монотипия

Рис. 8. Флоротипия

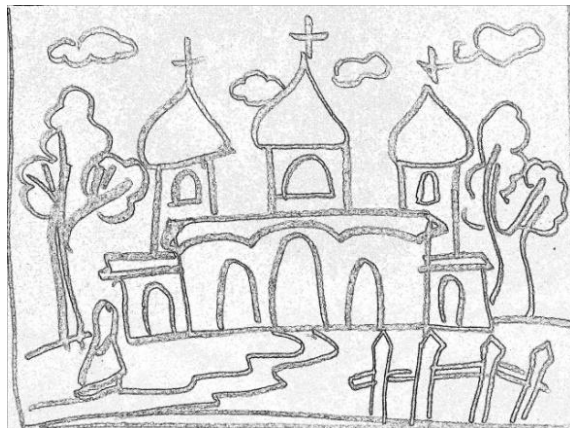

Рис. 9

Рис. 10

Композиционные эскизы

Рис. 11

Рис. 12

Композиционные эскизы в тоне

Рис. 13. Работа учащихся на уроке

Рис. 14. Коллаж из фактурных материалов (формат А 3)

Рис. 15. Покрытие коллажа масляной краской

Рис. 16. Подчалина Ангелина, 10 лет. Коллаж и оттиск (монотипия)

Рис. 17. Акинина Татьяна, 10 лет. Монотипия

Рис. 18. Назарова Карина, 9 лет. Монотипия

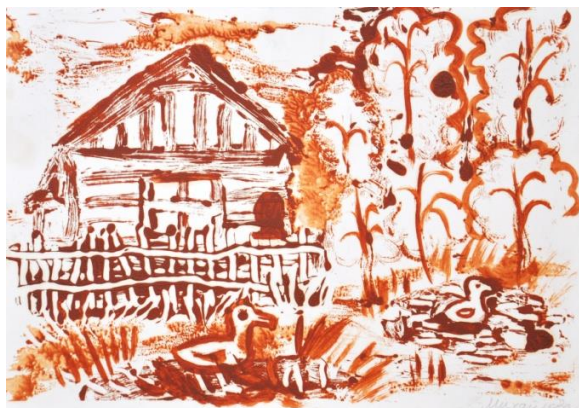

Рис.19. Власова Кристина, 10 лет

Рис. 20. Чеканова Виктория, 10 лет

ГЛОССАРИЙ

Воображение – психический процесс создания нового в форме образа, представления или идеи.

Композиционный центр – изображение главных действующих лиц или предметов.

Монотипия - вид печатной графики, (от греческого monos - один, единый и typos - отпечаток).

Офóрт - (фр. *eau-forte* — азотная кислота, буквально — «крепкая вода») - разновидность гравюры на металле, техника станковой графики глубокой печати, позволяющая получать оттиски с печатных форм («досок»), в процессе работы по созданию изображения на которых производится травление поверхности кислотами.

Гравюра - (фр. *gravure* от нем. *graben* — копать или фр. *graver* — вырезать, создавать рельеф) — вид графического искусства, подразумевающий создание разными способами печатных форм — «досок» для тиражирования изображения путём печати с её рельефных поверхностей.

Деотипия (от греч. «de» —отделение, удаление и «typos» — отпечаток).