

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Тихвинский центр детского творчества»

Методическая разработка
урока изобразительного искусства
по теме «Применение техники пастель в работе с учащимися студии
изобразительных искусств «Алла прима» на примере рисования цветов
«Первоцветы»

Педагог дополнительного рисования
МОУДО «ТЦДТ»
Кузьмина Елена Васильевна

Тихвин 2020 год

1. Аннотация.

Дополнительная общеразвивающая программа «Приобщение к искусству и художественной деятельности» включает раздел «Техники живописи» тема «Живопись пастелью». Возможности работы пастелью велики: выполнение набросков, выполнение зарисовок и выполнение сложных длительных работ. Это очень подвижный и не капризный материал с которым детям нравится работать. Данную технику можно комбинировать при работе с восковыми мелками, цветными карандашами, акварелью.

Выявление и развитие творческих способностей личности каждого ребенка является одним из приоритетных направлений современной педагогики. Используя различные техники и приемы в изобразительной деятельности, рисуя, фантазируя, развивается восприятие, воображение, формируется чувство прекрасного, инициативность, самостоятельность.

В технике пастель наиболее популярным средством является сухая пастель. Предложенный материал дает возможность творчески подходить к уроку, что очень актуально в формировании творческого потенциала у детей.

Цель: формировать знания о возможности использования пастели в работе с учащимися с студии изобразительных искусств.

Задачи:

- Дать возможность понять закономерности и пластические особенности техники пастель.
- Отработать технические навыки рисования пастелью.
- Развивать воображение, память, творческие способности.
- Воспитывать наблюдательность и аккуратность.
- Освоить принципы последовательности ведения рисунка.

Ожидаемый результат:

- Учащиеся имеют представление о теории работы с пастелью.

- Учащиеся знают особенности использования мягкого материала в работах.
- Учащиеся имеют представление о технике зарисовки цветов пастелью.

2. Вводная часть.

История возникновения и развития пастели.

Пастель получила свое название от слова "а пастелло", которым называли прием рисования одновременно черным итальянским карандашом и красной сангиной, иногда с подкраской цветными карандашами, применявшийся итальянскими художниками 16 века. В 18 веке пастель становится самостоятельной техникой и получает большую популярность во Франции, где ее использовали такие известные художники, как Франсуа Буше, Морис Кантен де Латур, Шарден, Жан Этьен Лиатар. Выдающимся пастелистом была и итальянская художница Розальба Каррьера.

В 19 веке некоторые ведущие художники-импрессионисты охотно пользовались пастелью. Наиболее выдающимся был Эдгар Дега, он не только по-новому использовал технику пастели, но и создавал с ее помощью картины, превосходящие по размеру произведения других художников, выполненные пастелью.

В России техника пастели стала известна в 18 веке. Иностранные живописцы, оказавшись в России, выполняли заказные портреты царствующих особ и приближенных вельмож. Среди русских художников эта техника получила широкое распространение в первой трети 19 века: А. Орловский писал портреты, А. Венецианов - жанровые композиции. В середине века пастелью работали С. Зарянка, П. Оленин, П. Соколов, К. Маковский. В конце 19 века к этой технике работали такие известные мастера как В. Серов, И. Левитан, Б Кустодиев и др.

В конце 19 века к этой технике работали такие известные мастера как И. Левитан (Почти все пастели относятся к 1890-м годам). Особое место пастель занимала в творчестве В. Серова (для "Портрета Елены Павловны Олив" одной пастели оказалось недостаточно, и вместе с ней художник использовал акварель и гуашь). Б Кустодиев и Л. Пастернак также обращались к этой технике.

1890-1910-е годы пастель в России переживала второе рождение. Художники "Мира искусства" А. Бенуа, С. Малютин, Л. Бакст, А. Головин, З. Серебрякова привнесли в свое искусство не только формальное обновление, но и резко расширили жанровое разнообразие пастели.

В течение прошлого века техника пастели переживала как периоды спада, так и подъема. Среди авторов, обративших свой взгляд к пастели, такие крупные мастера - Е.А. Кацман, В.П. Елифанов, П.Г. Дик, А.Н. Либеров.

3. Основная часть.

3.1 Методы и приемы работы пастелью.

Пастель - материал, применимый в живописи и графике. Выпускается в виде мелков или карандашей без оправы, имеющими форму брусков с круглым или квадратным сечением. Пастель бывает трёх типов - "сухая", масляная и восковая. В технике "сухой" пастели широко используется метод "растушёвки", что придаёт эффект мягких переходов и нежности цвета.

Для рисования пастелью нужна фактурная поверхность, которая будет удерживать пигмент. Для работы в технике пастели применяют, как правило, цветную плотных тонов бумагу обращая внимание на фактуру. Бумага должна быть шероховатой, чтобы пастель хорошо держалась и не скользила по поверхности. Можно и самим грунтовать бумагу или картон используя поролоновый валик, необходимым цветом гуаши. Белая бумага мешает оценить насыщенность главных цветов.

Как и в любой картине, при работе с пастелью наносится предварительный рисунок, который необходимо намечать легонько любым мелком (пастельным карандашом, сепией, углем или сангиной), несильно отличающимся от тона бумаги. Графитный карандаш для нанесения предварительного рисунка непригоден в силу того, что на него пастель не ложится.

Пастель позволяет пользоваться разнообразными приёмами работы. Графитный карандаш для нанесения предварительного рисунка непригоден в силу того, что на него пастель затем плохо ложится. Можно применить такие приёмы работы пастелью: штрих, линия, точки и т. п. В отдельных местах кладём мазки «плашмя». Техника зависит от задач, которые ставятся перед рисующим, пастель позволяет хорошо передавать материальность предметов. Для обобщения формы пастель хорошо растирается. Растирать можно пальцем. При нанесении штриха, хорошо сочетать дополнительные цвета. Например, сделаем зелёную подложку, на неё нанесем красные штрихи. Таким способом можно получить любой оттенок — от зелёного до красного, при этом выглядеть всё будет интереснее, чем просто ровно выкрашенная поверхность.

Особенностью сухой пастели является то, что все мелки содержат обыкновенный белый мел. Из-за этого сухая пастель не позволяет получить насыщенных по цвету теней. В тенях следует отдать предпочтение правильному тону. Используется такой прием: темные участки прокрашиваются черным, тёмно-серым, затем поверх вводится цвет, как штриховкой, так и методом растушёвки. В сухой пастели одна из основных проблем — сохранение рисунка. Закрепление пастели всегда приводит к изменению тона. Пастель можно не закреплять. Но в этом случае следует заранее позаботиться о её сохранности. Исполнить рисунок на поверхности, с которой пастель не будет осыпаться: лучше на наждачной или бархатной бумаге, или на бумаге с ярко выраженной фактурой.

3.2. Создание пастельного букета на тонированной бумаге.

Материалы:

- Пастельная тонированная бумага серого цвета формата А4 или наждачная бумага зернистостью 1000 (водостойкая);
- Мягкая сухая пастель;
- Пастельные карандаши.

Ход работы:

- Работа начинается с предварительного рисунка, который намечается пастельным карандашом нейтрального цвета. Намечаем эскиз легко, без нажима.
- Не использовать графитовый или цветной карандаш для наброска! Пастель на них плохо ложится.
- Начинаем наносить основной фон черным пастельным мелком.
- Теплыми оттенками, легкими движениями мелка, сделать слой в тех местах, где будет трава.
- Холодными оттенками разной тональности наметить снег. Движения легкие.
- Рисуем цветы, используя несколько оттенков желто-оранжевой гаммы. Выделить светлым желтым наиболее освещенные лепестки.
- Листики цветка рисуем ярким зеленым.
- Нарисовать немного прошлогодних засохших травинок.
- Наметить серединку цветка, сочную молодую траву.
- Работу оформить под стекло или закрыть в прозрачный файл.

4. Заключение.

Быстрота исполнения, относительная легкость технических приемов, большая цветовая палитра и возможность использования различных манер исполнения, делают пастель хорошим материалом для проведения занятий как в помещении, так и на пленере.

Список использованной в работе литературы:

1. Тонконог С. С. "Определение тонально-живописного единства в академическом рисунке" статья, Хабаровск 2010.