

Методическая разработка учебного занятия

Тема: «Создание монотипии»

Федорова Анжелика Владимировна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДДТ» г. Вихоревка

Возрастная группа: 12–14 лет

Класс: 6-7 класс

Объединение: «Юный художник»

Цель: творчески использовать средства изобразительного искусства для достижения большей выразительности композиции.

Задачи:

Обучающие задания:

1. Освоить технику монотипии
2. Изучить влияние различных видов бумаги
3. Экспериментируйте с цветовыми сочетаниями

Развивающие задачи:

1. Развивать ассоциативное мышление
2. Развивать чувство композиции
3. Развивать тактильное и зрительное восприятие

Воспитательные задачи:

1. Воспитывать творческую самостоятельность
2. Воспитывать аккуратность и бережное отношение к материалам
3. Формировать эстетическое восприятие

Дидактические и наглядные материалы: бумага различных свойств: плотная акварельная бумага (гладкая и фактурная), бумага для акварели, калька, картон (различной плотности и фактуры, например рифлёный), необычные текстуры: бархатную бумагу, салфетки, текстурную пасту, если есть такая возможность, кисти: № 1–6 (разной формы: плоские, круглые), краски: гуашь, акварель, палитра, стаканчики с водой, тряпки или губки для вытирания кистей, пластиковые или стеклянные поверхности для нанесения красок (подносы, куски стекла, пластиковые крышки от контейнеров), салфетки бумажные, ножницы (при необходимости), клей (для создания коллажных элементов, если он будет использоваться).

Ход занятия:

I. Организационный момент (5 минут)

Приветствие: Учитель приветствует учащихся, создавая доброжелательную атмосферу.

Проверка готовности: убедиться, что все материалы подготовлены и

разложены на рабочих местах.

Краткое введение в тему:

«Ребята, сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие в мир цвета и текстуры. Мы будем создавать удивительные картины, используя очень необычную технику, которая называется монотипия».

II. Теоретическая часть и ознакомление с техникой (10 минут)

Что такое монотипия?

«Слово “монотипия” происходит от греческих слов “монос” — один, единственный и “типос” — отпечаток. То есть монотипия — это техника создания оттиска. Главная особенность монотипии в том, что она позволяет получить только один уникальный отпечаток».

Демонстрация: Учитель демонстрирует примеры монотипий (заранее подготовленные или на экране).

Важно показать примеры с использованием разной бумаги и разных техник нанесения краски.

«Представьте, что мы художники, которые рисуют на гладкой поверхности, а затем переносят рисунок на бумагу. Но при этом мы не можем точно воспроизвести этот рисунок. Каждый отпечаток будет единственным в своём роде!»

Принцип работы в технике монотипии:

Шаг 1. Подготовка поверхности. Краски наносятся на гладкую, не впитывающую поверхность (пластик, стекло).

Шаг 2. Создание рисунка. Краски можно размазывать пальцами, кистью, использовать различные инструменты для создания текстур. Можно также создать «негативный» рисунок, удалив краску.

Шаг 3. Перенос рисунка. Чистый лист бумаги накладывается поверх краски и плотно прижимается. Затем бумага снимается, оставляя на себе отпечаток.

Варианты:

«Прямая» монотипия: краска наносится непосредственно на поверхность, затем делается оттиск.

«Обратная» монотипия: на поверхность наносится краска, затем ею «рисуют» (убирают краску), чтобы создать изображение, а затем делают оттиск.

Роль бумаги в монотипии:

«Сегодня мы не просто будем делать оттиски. Мы будем экспериментировать с бумагой разных свойств! Как вы думаете, зачем это нужно?» (Обсуждение с детьми).

«У разной бумаги разная текстура, плотность и впитываемость. Бумага с тиснением даёт более чёткий отпечаток, а фактурная — более мягкий, с интересными пробелами. Калька может дать полупрозрачный эффект, а картон — придать дополнительную объёмность или текстуру».

Демонстрация: показать, как один и тот же оттиск будет выглядеть на разных типах бумаги.

Например, можно сделать простой отпечаток круга и показать его на

гладкой бумаге, на акварельной фактурной бумаге, на кальке.

III. Практическая часть (15 минут)

«Сегодня ваша задача — создать цветовую композицию с использованием бумаги разных свойств. Мы не рисуем конкретный предмет, а стремимся передать настроение, эмоцию, ассоциацию с помощью цвета и текстуры. Подумайте, какое ассоциативное название подойдёт вашей работе».

Этапы работы:

Подготовка рабочего места: Каждый ребёнок получает набор бумаги разных видов, кисти, краски, палитру, стаканчик с водой и тряпочку.

Выбор основы: «Выберите бумагу, которую вы хотите использовать в качестве основы для оттиска. Это может быть один лист, или вы можете вырезать из разных видов бумаги элементы для коллажа, который затем будет использован для оттиска».

Учитель может предложить детям сначала сделать небольшие пробные оттиски на разных видах бумаги, чтобы почувствовать разницу.

Подготовка поверхности к нанесению краски:

«Возьмите пластиковую или стеклянную поверхность. Подумайте, какой образ или настроение вы хотите передать. Это может быть буйство красок, спокойное течение, таинственный лес или что-то совершенно иное».

«Нанесите краску на эту поверхность. Не бойтесь экспериментировать! Можно смешивать цвета прямо на поверхности, размазывать их кистью, пальцами, создавать плавные переходы или резкие контрасты».

Подсказка: «Гуашь можно использовать для получения более плотных и насыщенных цветов, а акварель — для нежных, прозрачных эффектов. Попробуйте нанести акварель на влажную гуашь — что получится?»

Работа с текстурами (если используются дополнительные материалы):

«Если вы используете, например, картон, попробуйте нанести на него краску, а затем сделать отпечаток. Или попробуйте нанести краску на гладкую поверхность, а затем приложить к ней кусочек фактурной бумаги, чтобы создать интересный эффект».

Создание оттиска:

«Аккуратно приложите выбранный вами лист (или коллаж из бумаги) к краске. Равномерно прижмите его. Не торопитесь, почувствуйте, как краска переносится на бумагу».

«Медленно и аккуратно снимите лист. Посмотрите, что получилось!»

Повторение и доработка:

«Если вам хочется что-то добавить или изменить, вы можете повторить процесс. Попробуйте нанести краску на другую часть поверхности или смешать цвета по-другому. Может быть, вы захотите сделать второй оттиск на другом виде бумаги, чтобы сравнить?»

«После получения оттиска вы можете доработать свою композицию. Возможно, добавить мелкие детали кистью или вырезать элементы из другой бумаги и приклеить их».

Выбор ассоциативного названия:

«Когда ваша работа будет готова, внимательно посмотрите на неё. Какие чувства, мысли, образы она у вас вызывает? Постарайтесь дать ей ассоциативное название, которое отразит суть вашей композиции».

IV. Обсуждение и подведение итогов (10 минут)

Выставка работ: Дети аккуратно раскладывают свои работы на столе или на специальной стене.

Презентация: Каждый желающий ребёнок может представить свою работу, рассказать о процессе создания и дать ей название.

Обсуждение:

Учитель задает вопросы:

- «Что вам больше всего понравилось в процессе создания монотипии?»
- «Были ли сложности? Как вы их преодолевали?»
- «Какие виды бумаги оказались наиболее интересными для работы?»
- «Какие ассоциации вызывает ваша работа? Соответствует ли название тому, что получилось?»

(Дети делятся впечатлениями и дают друг другу обратную связь).

Подведение итогов:

«Сегодня вы продемонстрировали отличное творческое мышление, смело экспериментировали с материалами и техниками. Вы научились создавать выразительные цветовые композиции и находить для них ассоциативные названия».

«Помните, что монотипия — это только начало. Вы можете использовать эту технику для создания фона для своих иллюстраций, для декорирования открыток или просто как самостоятельное произведение искусства».

«Спасибо вам за вашу работу!»

V. Уборка рабочего места (5 минут)

Дети убирают свои принадлежности, моют кисти, протирают столы.

Дополнительные рекомендации для педагога:

1. Подготовьте разнообразные примеры: монотипии, выполненные разными художниками в разных стилях с использованием разных материалов.
2. Создайте атмосферу игры и эксперимента: не настаивайте на идеальности, поощряйте творческий поиск.
3. Будьте готовы помочь: Покажите, как правильно смешивать краски, как лучше наносить краску на поверхность, как аккуратно снимать отпечаток.
4. Назовите работы: если дети затрудняются с названием, можно предложить им несколько вариантов ассоциаций, отталкиваясь от их работ.
5. Обратите внимание на выразительность: обсудите, как цвет, текстура и композиция влияют на общее впечатление от работы.
6. Предложите варианты: можно предложить детям сделать «двойную» монотипию (нанести краску на отпечаток и сделать новый отпечаток) или использовать два вида бумаги, чтобы один отпечаток был на другом.
7. Мотивация: похвалите каждого ученика за его уникальный вклад и творческий подход.

Это занятие позволит детям не только освоить новую технику, но и развить критическое мышление, умение видеть красоту в неочевидном и выражать свои внутренние переживания через искусство.

Список литературы

1. Штайнер-Кранце, Э. Искусство как терапия: Практикум / Э. Штайнер-Кранце; пер. с нем.
2. Болтон, Дж. Смешанная техника: коллаж и текстуры / Дж. Болтон; пер. с англ.
3. Скеа, Я. (Иэн Скеа). Современная графика: техники и приемы / Я. Скеа; пер. с англ.
4. Адамс, К. Акварель для начинающих: полное руководство / К. Адамс; пер. с англ.
5. Пашман, А.-М. Цвет в современном искусстве / А.-М. Пашман; пер. с языка оригинала.