

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРЕДМЕТУ: «Графика»

**Разработал преподаватель
Капилаш Ирина Владимировна**

с. Репьевка

ГРАФИКА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Вырастить и воспитать гармонично развитого человека - желание и стремление многих родителей. На достижение этой цели направлены и усилия педагогов. Для того чтобы сформировать в ребенке художественно-изобразительные умения и навыки, прежде всего, необходимо дать ему возможность изучать основной вид изобразительного искусства - графику. Графике доступны разнообразные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический жанр и др.), ее возможности изображения и образного истолкования мира практически неограничены. Художественно-выразительные достоинства графики заключаются в лаконизме, емкости образов и строгом отборе графических средств, делающих ее доступной для любого возраста учащихся.

Особенности графического искусства, ее виды и отличия.

Графическим искусством, или графикой (от греч. «grafo» - пишу, черчу, рисую) называется один из видов изобразительного искусства, включающий рисунок и произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. Цвет в графике не является главным, как, например, в живописи, что на первый взгляд может дать определение графике как «мрачный» вид искусства. Натурные наброски, эскизы, скульптуры имеют особую ценность в графических работах. В отличие от других видов живописи, графика не обладает высокой степенью передачи реальности, поэтому здесь в большей мере варьируется степень пространственности и плоскости. Существует ряд особенностей, который выгодно отличает графику от остальных видов изобразительного искусства, а именно: графика допускает условность изображения, основной акцент сделан на форме и содержании, позволяет каждому додумывать созданный образ, являясь незаконченной, есть возможность

импровизировать, а кроме того, фиксирует все интересные впечатления. Активную роль в графике играют фактура используемых материалов, специфика графической техник и приёмов. Особое место занимают в графике неизобразительные элементы - чисто декоративные мотивы, орнамент, текст, представляющий собой систему графических знаков. Графика обладает широчайшим диапазоном функций, видов, жанров, художественных средств, создающих в своей совокупности неограниченные возможности для изображения и образного истолкования мира, выражения чувства и мысли художника. Графика несёт не конкретный, реальный образ вещи, а как бы уподобление, иносказание, превращение. В произведениях графики возникает колебание между реальным образом и знаком. Активную роль в графике играют фактура материалов, специфика графических техник и приемов (живописность и «бархатистость» офпорта, создающего богатые пространственные и светотеневые переходы, четкость и гибкая контрастность ксилографии, легкие светотеневые нюансы литографии, декоративная броскость линогравюры и т.д.). Наиболее отличительный признак графики - особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в создании которого играет фон бумаги или, по выражению графика В.Л.Фаворского, «воздух белого листа. Графика ограничена в своих цветовых решениях и никогда не может соперничать в этом отношении с живописью, имитировать ее и гнаться за цветовым богатством, доступным только одной живописи. Признавая рисунок определяющим, ведущим началом графики, нельзя думать, что этому виду искусства не свойственны живописные, цветовые задачи. Возможности эмоционального воздействия цвета, его свойства использует и графика. Но в силу особых задач графического искусства и своеобразия графических материалов, цветовые решения в графике существенно отличаются от цветового решения в живописи. При

работе черным материалом на белой бумаге различают массу оттенков черного - от самых теплых до самых холодных. Бумага также почти никогда не бывает абсолютно белой, а всегда имеет лёгкий цветовой оттенок. Графику вовсе не безразлично, какой цвет избрать и на какой бумаге работать в каждом отдельном случае. Очень часто художник к черно-белому изображению привлекает всего один цвет, который становится особо значительным, впечатляющим. Привлекая два-три цвета, редко больше, график бывает занят поисками силы каждого цвета, наиболее выразительного его расположения, учитывает взаимодействие соседних цветов, возможные наложения их друг на друга. Существенным и характерным признаком искусства графики следует считать лаконизм, простоту и ясность изобразительного языка. Это обусловлено своеобразными задачами графики, характером и свойствами материалов, имеющихся в ее распоряжении.

Выразительные возможности графики. Линия.

Основными изобразительными средствами рисовальной графики являются линия, штрих, пятно, светотень, фактура. К этим средствам относится и фон, то есть тон и цвет бумаги. Линия - это след от движения точки на плоскости, одно из художественно-выразительных средств изображения, основной графический элемент линейной графики. Она может быть самой разнообразной по начертанию и длине. Чем меньше точка, тем тоньше будет линия. Различают три типа линий: изобразительную, каллиграфическую и геометрическую. По начертанию они бывают прямые, волнистые и комбинированные. Задача линии в определении границы формы, объединении и связывании изобразительных элементов, взаимодействии с плоскостью. Короткие линии называются штрихами. Задача штриха в передаче пятна и фактуры. Взаимодействуя с линией, штрих выполняет функцию передачи формы и пространства. В художественной практике линия и штрих обладают большими

выразительными возможностями. Их бесконечное разнообразие можно обнаружить в произведениях графики разных эпох. Линия активно используется в набросках, эскизах, рисунках, в декоративной и станковой графике (офорте), карикатуре, шаржах, плакате, живописи, архитектуре и дизайнерских проектах. Линии как таковой в природе не существует, она всегда условна и является лишь границей тех или иных плоскостей формы. Используя линию, художник определяет форму и обозначает ее контуры, выявляет объем и пространство, изменяя тональность, передает воздушную перспективу. Являясь одним из главных технических средств композиции, линия имеет все художественно-выразительные возможности. Она может быть плавной, спокойной, певучей, вертикальной и горизонтальной, сплошной и прерывистой, прямой и волнистой, пересекающейся и параллельной, легкой и тяжелой и т. д.

Художественно-педагогические аспекты развития творческого мышления.

В настоящее время, когда так важно воссоздание понимания роли культурной среды в становлении личности и общества в целом, особую актуальность приобретает развитие творческого мышления, основной характеристикой которой является продуктивное переживание окружающей действительности в системе образных средств плоскостных видов искусства, в данном случае графики. Дети от природы любознательны, творчески активны и изначально талантливы. Они быстро приспосабливаются к любому роду деятельности, и их интересует сам процесс создания какой-либо формы и участие в проектировании творческого пространства, в котором ребенок разыгрывает сцены воображаемой жизни, наслаждается возможностью жить в собственном рукотворном мире. Многие родители и педагоги пытаются как можно раньше разглядеть в ребенке его задатки и наклонности, чтобы своевременно помочь ему их

развить. Современная система художественного образования стремится сформировать базовые способности саморазвивающейся личности, эстетическое отношение к окружающей действительности и навыки художественной деятельности. Художественно-творческая деятельность детей дошкольного и школьного возраста должна быть организована так, чтобы каждый ребенок смог пройти «путь творца»: от художественного восприятия действительности.

Изобразительные умения и навыки складываются в результате систематических постоянных упражнений. Прежде всего это учебные рисунки. Их отличает глубокое и детальное изучение формы предмета, его основных признаков и свойств, грамотное использование технических и изобразительных средств и приемов передачи окружающего мира. Чтобы выполнить определенное задание, учащийся обязан предварительно изучить теоретический материал, который сопровождается практической работой, понять сущность задачи очередного рисунка, установить в какой последовательности и с помощью каких средств и приемов она будет решаться. Прежде чем приступить к выполнению, учащийся должен изучить и в дальнейшем использовать определенный алгоритм действий.

Преимущественная роль графики перед другими видами изобразительного искусства в педагогической деятельности.

Главная цель - создание условий для дальнейшего формирования целостного мировосприятия учащихся на основе художественного материала культуры через последовательное развитие визуального мышления.

Графика - тот вид изобразительного искусства, который помогает в работе с учащимися любого возраста. Близкий живописи со стороны содержания и формы, он имеет свои собственные конкретные задачи и художественные возможности. Очень важное свойство графики - незначительная роль цвета или даже его отсутствие. Это

свойство без сомнения можно назвать основным аспектом, дающим право называть графику самым простым и доступным в педагогической деятельности. Ограниченная роль цвета позволяет выполнять работу фломастерами (столь любимыми ребятами за яркость и удобство), графитными карандашами или ручкой. Акварельные краски и гуашь, которые некоторые ученики послушно или периодически приносят на уроки, в данном случае играют вспомогательную роль. Рассматривая основные отличия графики от других видов изобразительного искусства, в частности от живописи, можно еще раз подчеркнуть преимущества графики, способные выявить в ней педагогическую ценность: огромное значение в графике имеет преобладание линии (линия как таковая в природе вообще не существует, но в графике она либо проведена явно каким-либо инструментом - будь то резец, карандаш или кисть, либо создается соседствующими пятнами - ахроматическими или хроматическими, как в акварели и гуаши); - графика более контрастна, в основном это контраст черного и белого, контраст фона и рисунка, особое взаимодействие фона и изображения (неслучайно основой графических работ чаще всего является бумага - она предоставляет широкие возможности в выборе фактуры, цветового оттенка фона); - графика не загромождает пространство, а наоборот создает его, в чем-то она похожа на музыку - ей свойственны паузы, и паузы эти играют большую роль; - графика (особенно рисунок, литография) дает художнику больше свободы, нежели живопись, благодаря простоте и доступности техники, возможности работать быстро, отражая мгновенные эмоциональные переживания; Художественно-выразительные достоинства графики - линия, штрих, контур или пятно на белом листе бумаги - очень лаконичны, условны и способствуют развитию воображения. Графике доступны разнообразные жанры. При минимальных средствах ее возможности образного изображения

окружающего мира практически неограничены. Именно графика является одним из способов, с помощью которого возможно формирование адекватного отражения окружающего мира, развитие и коррекция познавательной и изобразительной деятельности. В качестве графического материала для работы с детьми лучше всего будет использовать известный всеми простой карандаш и перо. Перо используется для графического рисунка жидкими красящими веществами (тушь, чернила, акварель). Ранее использовали гусиные, тростниковые и соломенные перья. В настоящее время в художественной практике распространены металлические перья различных размеров и форм. В зависимости от формы наконечника пера (узкого, острого, тупого, широкого или закругленного) получают различные линии и штрихи, дающие возможность как передать большую форму, так и прорисовать мельчайшие детали. Рисунки, сделанные пером, трудно исправлять, так как раствор красителя глубоко проникает в структуру бумаги. Перовая техника требует от учащихся большой собранности, аккуратности, самодисциплины.

Список используемой литературы

- 1.Бесчастнов М.В. Черно-белая графика. М.: Владос, 2002
- 2.Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М.: Книга, 1990
- 3.Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте. М.: Академия. 1997.
- 4.Дейнека А. Учитесь рисовать. М., 1961
- 5.Костерин Н.П. Учебное рисование. М.: Просвещение, 1984
- 6.Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2001