

Тогурский филиал

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств» г. Колпашево

Методические рекомендации

«Рисуем и лепим деревья»

Пояснительная записка

Мы живем в удивительное время - сложное, противоречивое, с обилием самой разнообразной информации, с обилием всевозможных шумов, ритмов и самых невообразимых красочных сочетаний. Неудивительно, что многие люди теряют чувство равновесия в этом суматошном потоке. Это относится и к нашим детям, особенно, живущих в больших городах.

Но так важно именно в наши дни сохранять это чувство. Я не буду приводить статистику, детской заболеваемости, психических расстройств и проч. Нарушается работа ритмической системы, сознание забивается готовыми образами и стереотипами, и в результате человек забывает, кто он есть на самом деле, дети теряют интерес к учебе, а порой и к активной жизни.

Лучше всего нас восстанавливает природа. И она всегда сочувствует нам... Мы неотделимая часть её. Общаясь с природой мы испытываем самые разнообразные чувства, нас посещают неожиданные мысли... Когда мы рисуем природные формы, стихии, в нас оживает глубинная природная память, она гармонизирует нас. И это приводит к исцелению. Исцелению душевному. Мы становимся более устойчивыми к стрессовым ситуациям, болезням.

В данной работе я хочу поделиться опытом по рисованию деревьев. Деревья сопровождают большинство из нас повсюду в течение жизни. Мы можем наблюдать их от маленького тонкого ростка до огромного, раскидистого великана, уходящего своей вершиной куда-то к облакам. Деревья, как и облака, дают нам огромное разнообразие форм, будоражат наше воображение причудливыми изгибами стволов и веток, игрой светотени в кронах.

Деревья похожи на нас с вами. Недаром их так почитали наши предки. В каждой культуре есть своё священное дерево, своё древо жизни. Как и деревья, мы прочно стоим ногами на земле и неразрывно с нею связаны. А голова наша тянется кверху, и мыслями своими уходит далеко в космос. Наши предки почитали деревья и птиц, живущих на них, как связывающих Землю и Небеса... Деревья способны сочувствовать нам в печали, они могут разделить с нами радость, пошутить и загадать загадки. Всё зависит от нашего внимания к ним, умения сонастроиться, воображения. И это те качества, которые нужны не только при общении с деревьями, они нужны в любой деятельности, в жизни в целом.

Эти качества можно развить в себе. Давайте займёмся этим! Будем учиться сами, учить наших детей, учиться у наших детей и вместе с детьми! В этом увлекательном процессе мы разовьём в себе и наших детях новые, неожиданные способности, приобщимся к творческому осмыслению природы.

Цель моей работы - описать некоторые упражнения. Их можно использовать как в художественной школе, так и в общеобразовательной, в различных кружках, а также в работе с детьми с нарушениями в развитии. Некоторые из предложенных упражнений используются в художественной арт-терапии.

Я предлагаю упражнения, а каждый заинтересовавшийся педагог сам разработает урок в зависимости от возраста детей, специфики преподавания, собственных задач. Упражнения могут выполнять дети и взрослые. У меня накоплен опыт работы с детьми от трёх лет и старше, а также со взрослыми людьми. Все с одинаковым интересом делали одни и те же упражнения, только каждый на своём уровне. Рисуя деревья, мы знакомимся с разными видами изобразительного искусства: графикой, живописью, декоративно-прикладным искусством, скульптурой. Знакомимся с различными художественными материалами – карандашами (простыми и цветными), углём, сангиной, пастелью, гуашью, акварелью, тушью и пером, гелиевыми ручками, глиной. А также с различными техниками.

Я выделила четыре основных раздела в обучении:

1. Наблюдение и рисование с натуры.
2. Рисование по памяти и по воображению.
3. Изучение стилизации с элементами цветоведения.
4. Лепка сувениров.

Можно изображать одно и то же дерево, но в разных видах искусства оно будет выглядеть по-разному. И в то же время оно может быть всегда узнаваемо. Елка остается елкой, береза - березой, рябина - рябиной. А иногда вовсе неважно какое это дерево, лишь бы было похоже на дерево в целом.

В качестве иллюстраций использованы работы моих учеников 8-13 лет.

Рисование с натуры

В идеале, этот урок лучше всего проводить на природе – в лесу, парке, на пришкольном участке.

Прежде чем выйти на улицу, мы рассматриваем наброски и зарисовки деревьев на репродукциях, просматриваем работы учеников прошлых лет. Я показываю собственные наброски и некоторые приемы рисования.

Если мы собираемся рисовать деревья первый раз, то особое внимание при просмотре репродукций стоит уделить на то, что каждая порода деревьев имеет свой характер стволов и очертания кроны (свой характер движения). Обратит внимание на толщину ствола у основания и у вершины, как образуется вершина, как растут ветви, какую имеют толщину в сравнении с толщиной ствола.

Если у вас дети постарше и уже не первый раз рисуют деревья, то стоит усложнить задачу. Пронаблюдать приёмы передачи светотени, покоя или движения, настроения.

При рисовании с натуры на пленэре достаточно формата А4 или около этого. Материал – простой карандаш, гелиевая ручка, уголь, пастель, фломастер (в зависимости от поставленных задач). Но лучше всего начинать с простого мягкого карандаша. На первых порах можно пользоваться резинкой. Постепенно надо приучать детей в набросках ею не пользоваться. Это дисциплинирует, развивает внимательность, умение сконцентрироваться на изображаемом объекте.

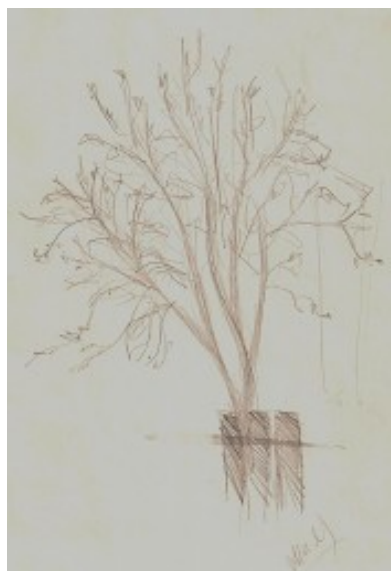
Упражнение 1. Жест растения или быстрый рисунок.

С первых уроков я пытаюсь донести до детей, что нужно увидеть в натуре движение. Слиться с этим движением, почувствовать его в своем теле. Во всем живом есть какой-то внутренний импульс, и художник должен уметь его почувствовать и передать на бумаге. Сначала мы рисуем простое комнатное растение. Смотрим и пытаемся руками и всем телом изобразить это растение. Своеобразная игра в пантомиму. Потом сравниваем его с другим растением. Наблюдаем, какие при этом делаем движения. Когда несколько раз изобразили движение растения в воздухе, пытаемся нарисовать его. Первый раз лучше показать как выполнять жестовый рисунок на доске или на бумаге. Делаем несколько жестовых рисунков, а потом на основе жестового рисунка делаем рисунок более подробный: прорисовываем листья, наблюдая их форму, как они крепятся к стволу, как меняется их величина и направление роста от нижних к верхним.

Подробно метод жестовых рисунков описан в книге Кимона Николаидиса «Естественный путь к рисованию», а также в книге Бетти Эдвардс «Художник внутри вас».

Потом мы рисуем ветки деревьев, анализируя их характер (изящные, угловатые, простые ровные, спокойные, лохматые и т.д.). Опять же начинаем с движения. Как ветка растет? Вверх, вверх - вбок, свисает. Как побежали от нее веточки поменьше, как остановились - почкой, листочком или сережкой. Как меняется толщина веточек. Малыши 7-9 лет, в результате, делают довольно реалистичные рисунки.

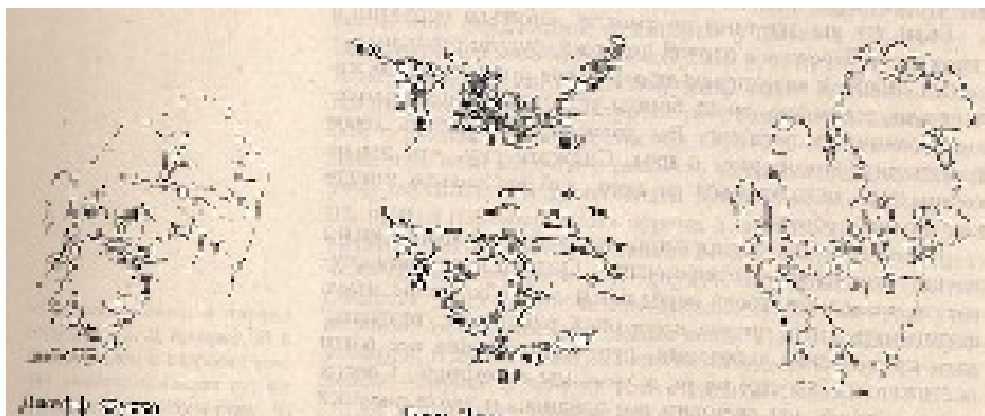
Если есть возможность порисовать на улице, то сначала тоже обсуждаем и показываем жестами движение разных деревьев, пытаемся найти характер каждого и затем делаем набросок.

Упражнение 2. Чистое рисование.

Вообще, это упражнение полезно делать до того, как начнем что-то рисовать. Заключается упражнение в следующем: берём чистый лист бумаги (можно обычный тетрадный или писчей бумаги), кладем его в стороне от рисующего (не перед ним) на столе или на табурете рядом. Рисующий смотрит на предмет, который собирается рисовать или просто на линии своей руки, складки одежды, скомканный лист бумаги, а рука с карандашом висит над бумагой. Мы не должны смотреть на то, что рисуем. Фиксируем взгляд на какой-нибудь линии и медленно (со скоростью улитки) ведем его, всматриваясь в малейшие изгибы. Рука начинает рисовать то, на чем сфокусирован взгляд. Рисуем минуты 2-3 с младшими школьниками, со старшими желательнее рисовать подольше, минут 5-7.

Чистое рисование позволяет нам пережить форму без вербальных понятий о ней. Прикоснуться к образности. Посмотрев на линии, которые вы нарисовали, вы будете поражены их сложностью, необычностью переплетений, непонятной волнующей красотой. Это будет образ, скрытый от вас в обычном режиме восприятия. Не понимая, не видя того, что вы рисуете, вы начинаете более глубоко переживать образ. И это отражается в вашем рисунке. Многие художники прибегали к этому методу, не понимая, как он действует, но ощущая его благотворное влияние и при обучении, и при подготовке к работе.

Упражнение 3. Медленное рисование.

Сразу после «чистого» рисования приступаем к рисованию с натуры. Рисуем ветку дерева. Если в жестовом рисунке от нас требовалась скорость, неистовство, то теперь, наоборот. Не торопитесь начинать. Внимательно посмотрите на ветку, уловите её жест и перенесите мысленно на лист бумаги, проводя над ним рукой как бы рисуя. Затем можно

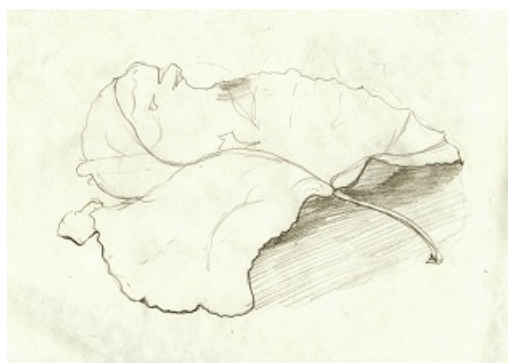
слегка, очень тонко наметить этот жест карандашом. Закомпоновать ветку в данном формате.

Теперь, как и в «чистом» рисовании, фиксируем взгляд и начинаем буквально ползти взглядом по ветке, замечая малейшие её изгибы. Изредка бросаем взгляд на бумагу. Ветку дерева можно заменить сухим листом, который уже успел причудливо свернуться, но его лучше рисовать с детьми постарше (12-17 лет). Чаще всего поначалу рука рисует быстрее, чем движется взгляд. Поэтому изображение получается растянутым, может не войти в формат. Это не страшно. Сейчас важнее уловить богатство формы. Необходимо преодолеть стереотип, что дерево – это морковка с торчащими вокруг неё ветками-прямыми палками. Если уж явно изображение не вмещается, вышло за пределы намеченного, и ребёнок не доволен результатом – сотрите, и начинайте заново с того места, где начались явные искажения.

Когда нарисовали одну линию, найдите место, от которого начинается другая, более мелкая ветка и опять начинайте медленно её рисовать. Проследите расположение почек, серёжек, их характер. Чем больше нюансов природы удалось заметить и передать в рисунке, тем лучше. Даже если ветка при этом не совсем вошла в лист бумаги, на котором вы рисовали. Диспропорции пусть вас пока не пугают.

Со временем нужно научиться сочетать жестовый рисунок с медленным, больше внимания уделять пропорциям, и результат будет улучшаться. Дерево будет все более живым и похожим на натуру. Это относится к рисованию всего, не только деревьев.

В конце урока обязательно устраивайте просмотр всех работ. Это позволяет детям увидеть сразу много разных рисунков (возможно одного и того же дерева). Сравнить свои с чужими. Увидеть ошибки и, наоборот, наиболее удачные решения. Всё это остаётся в памяти, переосмысливается, становится опытом.

Рисование по памяти и воображению

Упражнение 4. Настроение дерева.

Вспоминаем впечатления от работы на пленэре или ограничиваемся просмотром фотографий, репродукций или рисунков деревьев. Анализируем, какое впечатление производит на нас то или иное дерево, за счет чего передается настроение. Предлагаем выделить грустные, веселые, торжественные, испуганные и др. деревья.

После этого лучше взять формат примерно А2 любой дешевой бумаги (обёрточной, обои) и любой мягкий материал (сангину, уголь, пастель). Рисуем дерево с определённым настроением. С чего начать?

Сначала необходимо сесть перед листом бумаги, закрыть глаза и сосредоточиться на каком-то чувстве - радости, страха, нежности, злости и проч. Потом в этом именно чувстве сделать несколько крупных линий на листе бумаги. Это будет настроение. Теперь следует взглянуться в эти линии и постараться увидеть своё дерево. Можно для начала просто эмоционально поводить над листом бумаги руками, как бы рисуя дерево в воздухе. После этих «магических» манипуляций можно приступить к рисованию дерева. Желательно не сразу в полную силу нажимать на уголь (или другой материал), чтобы можно было исправить в случае явной ошибки или сделать потом какие-то нюансы.

Учителю следует сделать показ на отдельном листе бумаги. Ствол лучше начинать рисовать снизу, положив кусочек угля плашмя, потом, ведя его выше, поворачивать, получая более тонкую линию. И, наконец, рисуем кончиком угля вершину. Когда будут намечены ствол и крупные ветви, прорисуйте мелкие, если они нужны для передачи характера. Можно прорисовать мелкие веточки кончиком угля, а можно, положив уголь плашмя, наметить очертания кроны. В зависимости от настроения. Это могут быть голые ветки, крона, выполненная разнообразной штриховкой, отдельные листочки... Не оставляйте дерево висющим в воздухе, укорените его в почве!

Если ребенок выполнил рисунок быстро, посмотрите, что можно добавить в него (траву, облака, птиц). Иногда требуется дорисовать ещё одно дерево или куст. Позвольте этому случиться.

В конце занятия желательно устроить просмотр работ, обменяться впечатлениями.

Упражнение 5. Времена года.

Очень эмоциональное упражнение! Можно выполнять и с младшими школьниками, и с подростками, и с более взрослыми детьми. Здесь ученики следуют за показом и рекомендациями учителя, но у каждого, в результате, получится свое.

В идеале, выполняется акварелью по сырой бумаге. Краски смешиваются непосредственно в работе. Упражнение взято из арт-терапии. Оживляет чувства, поднимает настроение.

Итак, берем лист акварельной бумаги формат А3 (А4 если у вас мало времени), обильно смачиваем с двух сторон и укладываем на планшет или просто на ровный стол шершавой стороной вверх. Кладём сверху хлопчатобумажную ткань и притираем лист, проводя по ткани руками и выгоняя из под бумаги воздушные пузыри. Если при этом бумага сильно подсохла, смачиваем её ещё раз губкой или широкой кистью.

Работаем широкой кистью, краски смешиваем непосредственно в работе, без палитры. Желательно иметь листок бумаги, чтобы проверять тон.

Этап 1. Зимнее дерево. Начинаем с цвета индиго. Легко, полупрозрачным тоном рисуем ствол и ветви дерева. Природа спит, можно очень-очень легко вверху дать тон неба. Снег прописывать не надо. Быстрый просмотр работ.

Этап 2. Весна. На дереве набухают почки. Рисуем их кармином. Кое-где проклеваются крошечные зеленые листочки. Сначала намечаем их желтой лимонной, затем добавляем чуть-чуть голубого. Получается нежно-зеленый цвет. Быстрый просмотр работ.

Этап 3. Наступает лето. Листья растут, темнеют, появляется у дерева крона. Теперь можно прописать почву и небо. Смешиваем желтый и синий для травы, в ствол дерева добавляем красок в зависимости от породы – кармин или желтый. Здесь дайте больше свободы. Напишите небо ультрамарином. Быстрый просмотр работ.

Этап 4. Осень. В крону добавляем желтый и (или) красный, в зависимости от того, каким ваше дерево становится с приходом осени. Бросаем листья на землю, траву можно сделать более желтой. Усилить цвет неба. Просмотр работ с обменом впечатлениями.

Как видите, все времена года проживаются быстро. На одном листе, в течение одного занятия дерево претерпело значительные изменения. Дальше, говорим мы, все начинается сначала.

Этап 1. Зима.

Этап 2. Весна.

Этап 3. Лето.

Этап 4. Осень.

Упражнение 6. Таинственное проявление. Рисование точкой.

В этом упражнении привлекает необычность. Дети привыкают рисовать простым карандашом на белом фоне. Здесь вы предлагаете выбрать цветной фон и подобрать к нему цветную гелевую ручку. Мы использовали темный фон (фиолетовый, чёрный, темно-синий и темно-зелёный, бордовый) и золотую и серебряную ручки. Предложите нарисовать дерево точками. Формат $\frac{1}{2}$ A4.

Точка – начало рождения образа. Попробуем распределить точки на листе, ритмично организуя их в образ. Вспоминаем дерево. Где будет наибольшее скопление точек? У основания ствола. По мере продвижения вверх по стволу, точки будут рассеиваться, образуя ветви. Но в ветвях точки держатся ещё близко друг к другу. Окончательно точки рассеиваются в кроне дерева, особенно в освещенной её части.

Рисунок появляется не сразу, как бы проявляясь постепенно из тьмы. Процесс рисования начинает просто завораживать, рисующий порой сам не знает, что у него получится в конце. Как правило, рисунок получается эффектный, настроение повышается, интерес не спадает до окончания работы.

Гелевую ручку можно заменить обычным мелом, его можно и стереть в случае явной неудачи. Но рисунок необходимо будет закрепить прозрачным лаком для волос.

Изучение стилизации с элементами цветоведения

Стилизация означает декоративное обобщение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приёмов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объёма.

Народные орнаменты создаются, как правило, на основе стилизации реальных природных форм. Беря основное, мастер преобразует предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю орнамента. Народный мастер творит на основе эмоционально-ассоциативного восприятия.

Рассматриваем образцы стилизации деревьев в вологодских кружевах, вышивках, росписях, резьбе по дереву, лепнине на древних храмах, витражи ит.д. примеров можно найти много.

Упражнение 7. Чудо-дерево.

С удовольствием это упражнение выполняют младшие школьники.

Вспоминаем, для начала, что дерево имеет ствол и крону. Ствол может разойтись на 2-3 большие ветви(делаю рисунок на доске). Крону и ствол делим на части либо по направлению ветвей. Либо по кругу. И придумываем узоры. Затем все изображение обводится черной тушью пером. Раскрашиваем цветными карандашами, аккуратно, не выходя за пределы черной обводки. Можно вначале раскрасить карандашами, а потом сделать обводку темным фломастером или весь рисунок выполнить фломастерами. Все зависит от того, чем располагает ребёнок. Такие деревья очень индивидуальны, здесь каждому ребенку нужно помочь по-своему. Где-то уловить намечающийся ритм, стереть лишнее, объясняя почему, где-то правильно подсказать ограничение в цвете и т.д. Важно донести до сознания, что много разнообразных деталей не знак качества. Должно быть в рисунке стилевое единство.

Лепка сувениров

Мы привыкли праздновать Новый год с ёлкой. Это давняя традиция, от которой трудно отказаться. Да и зачем, ведь это весело, необычно, красиво! Но мы совсем забыли, как родилась эта традиция, что именно делали наши предки. Они никогда не губили природу ради удовольствия, забавы, как это мы делаем теперь. Дерево для праздника украшали на улице, живое. И водили вокруг него хороводы, славя Богов. А дом украшали ветками.

Последнее время многие люди стали понимать, что нельзя губить деревья для праздника. Многие используют искусственные ёлки, а многие проявляют фантазию и делают нарядные ёлки из самых разнообразных материалов: ткани, бумаги, бус, ниток и т.д.

Мы сделаем свою ёлку из глины.

Вариант 1. В лесу родилась ёлочка.

Задание для дошкольников и младших школьников.

Лепим небольшую и не очень толстую морковочку и закрепляем её широким концом на подставке. Это ствол ёлочка. Теперь катаем 3-4 колбаски. Это веточки. Примазываем колбаски к нижней части ствола. Затем катаем 3-4 колбаски покороче и примазываем их чуть выше по стволу, расположив каждую между двумя колбасками

предыдущего слоя. Опять катаем колбаски, ещё короче и чуть тоньше, делаем новый ярус веток и т.д., до вершины.

Если осталось время – скатаем маленькие шарики и прикрепим их к некоторым веточкам-колбаскам. Это комочки снега или шары. После просушки изделия, как правило, на следующем уроке, покрываем елочку белой водоземulsionной краской. Слегка подсушиваем и покрываем зеленой краской. Белой краской раскрашиваем комочки снега. А если у нас получились праздничные шары, раскрашиваем любыми другими цветами. После высыхания красочного слоя, изделие покрываем лаком.

Вариант 2.

Лепим морковку-ствол и закрепляем её вертикально на подставке. Раскатываем глину в пласт толщиной 4-5 мм и вырезаем ветви – разной величины равнобедренные треугольники с вытянутой вершиной. На основании треугольника вырезаем зубцы. Прикрепляем ветки к стволу, начиная с самых крупных. Прикрепив ветку, слегка поднимаем, закругляя, зубцы вверх. Когда вся ёлочка сформирована, украсим её. Предположим, что лесные жители решили отпраздновать встречу Нового года вокруг украшенной ёлки! Птицы накидали на ёлочку красные ягоды рябины. Красный цвет очень красив и на тёмной зелени хвои, и на белом снегу. Мороз посеребрил шишки. 2-3 маленьких птички(лучше снегирей) тоже пусть сидят на ёлке или около неё.

После просушки и обжига (если есть возможность) сувенир раскрасить гуашью или акрилом. Не бойтесь применять блёстки на шишках, ёлочке, снегу.

Вариант 3.

Эту ёлочку сделать очень непросто, хотя в результате упорного труда и постоянного контроля со стороны учителя её способны выполнить дети 8-9 лет.

Сначала делаем основу. Это и есть самая трудная часть. Бывает, ребёнок лепит в течение двух часов, но в результате мы всё сминаем. Я уговариваю не отчаиваться, потому что даже у взрослых это не сразу получается. Сначала я думала – всё, теперь бросит. Но ни один ребёнок не бросил, уж очень впечатляет результат! Приходят на следующее занятие, начинают сначала, и всё получается! Неудачный опыт всё-таки опыт!

Итак, катаем колбаску в палец толщиной, делаем из него кружок и закрепляем его на картонке, прижимая внутреннюю часть пальцем. Катаем ещё одну колбаску и накладываем

её на первую. Но кладём её не на верх, а перекрывая наполовину, внахлест. Прижимаем большим пальцем одной руки, второй рукой направляем колбаску по кругу. Обрывать колбаску не надо. Где закончилась, там закончилась. Берём следующую, прикладываем к предыдущей и продолжаем, приминая, крутить. Получается движение по спирали. Следим, чтобы стенки не расширялись, не шли ровно, а слегка наклонялись к центру. В результате получается конус.

Кончик оформляем простым наворачиванием колбаски, так как палец уже не помещается в отверстие.

Полученный конус сам по себе интересен и может быть ёлочкой. Поверхность конуса неровная, с вмятинками от пальцев. Для дальнейшей работы надо подсушить конус до кожетвёрдого состояния (подержать день-другой в полиэтиленовом пакете). Если ваш конус пересох, лучше высушить его окончательно, покрасить в зелёный или синий цвет. Покройте изделие лаком, можно с блёстками. Накрутите по спирали разноцветные нити, изредка украшенные бусинами. Ёлка готова!

Если вы решили работать дальше, то опять возможны варианты, всё зависит от фантазии. Катаем колбаски, слегка прокатываем их скалкой, обрезаем края по линейке. На конусе намечаем линию, по которой будем располагать полоски. В данном примере это спираль. После прикрепления и укрепления полоски, делаем «волны». Большой палец ставим под полоску, а указательный и средний на полоску и слегка надавливаем пальцами навстречу друг другу.

Можно располагать полосы вдоль конуса. Все детали промазываем шликером для лучшего прикрепления. Шликер – это жидкая глина, тщательно промешанная с водой. Если крутим по спирали, слегка сжимаем край полоски у ёлки и растягиваем противоположный. Образовавшиеся трещины сразу замазываем глиной. Укрепляем стыки тоненькой колбаской снизу, под полоской.

Далее, делаем отверстия в полосках, протыкая их смоченной в воде палочкой (концом кисти). В эти отверстия можно вставить цветные нити с бусинами или мелкими фигурками из глины.

Можно украсить конус шарами около продольных полос, кружочками и т.д.

После просушки и обжига изделие раскрашиваем.

Ещё один вариант – это сделать в конусе отверстия различной формы. В такую ёлку можно вставить свечу.

Ёлочка в центре между светильниками – источник нашего вдохновения. Желаем вдохновения всем пожелавшим повторить наш опыт.

Список литературы:

1. М. Т. Ломоносова «Графика и живопись», Москва. АСТ. «Астрель», 2003г.
 2. Кимон Николаидис «Естественный путь к рисованию», Минск, «Поппури», 2003г.
 3. Бетти Эдвардс «Художник внутри вас», Минск, «Поппури», 2000г.
 4. Бетти Эдвардс «Откройте в себе художника», Минск, «Поппури», 2004г.
 5. Конспекты лекций Анны Капеле по арт-терапии. Томск. 2008г.
- .