

Комитет образования города Курска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский дом искусств «Ритм» г. Курска»

Методическая разработка

Мастер-класс

*Натюрморт «Летний букет»
в технике «шерстяная акварель»*

Автор-составитель:
Шилина Александра Олеговна,
педагог дополнительного образования

г. Курск, 2023 г.

Данный мастер класс разработан для педагогов дополнительного образования, работающим по направлению «декоративно-прикладное творчество».

Актуальность темы

Перед учреждениями системы дополнительного образования сегодня, как никогда, остро встает важная задача развития творческого потенциала детей с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. Творчество – постоянный спутник детства. Занятие декоративно-прикладным творчеством является едва ли не самым интересным видом творческой деятельности детей младшего и среднего школьного возраста.

Занимаясь творчеством, ребенок развивает себя как физически, так и умственно. Проявление и развитие творческих способностей учит ребенка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью.

В связи с этим, трудно переоценить роль личности педагога дополнительного образования в процессе развития творческих, креативных способностей обучающихся.

Данная методическая разработка мастер-класса составлена для педагогов дополнительного образования с целью обмена опытом. Работа с шерстью учит детей аккуратности, терпению, настойчивости в достижении цели. Для занятий не требуется никаких особых условий деятельности.

Цель: развитие творческих способностей посредством техники декоративно-прикладного творчества «шерстяная акварель».

Задачи:

- обогащать знания и представление участников мастер-класса о технике «шерстяная акварель»;
- учить поэтапно выполнять натюрморт в технике «шерстяная акварель»;
- познакомить с методами раскладки шерсти на картине;
- учить гармонично подбирать цветовую гамму и оттенки;
- закрепить понятия: композиция, свет-тень, объем в работе;
- развивать мелкую моторику, умение владеть инструментами;
- прививать интерес к изобразительному творчеству, умение воплощать творческий замысел;
- формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, расширять кругозор аудитории в процессе изготовления картины в технике «шерстяная акварель»;
- способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию.

Назначение творческой работы (украшение интерьера, подарок, сувенир):

- образовательное;
- декоративное;
- практическое;
- эстетическое.

Методическое оснащение занятия:

Методы: интерактивный (словесный, наглядный, практический); исследовательский (умение самостоятельно распределять деятельность работы, выбор действия и его способа, свобода творчества).

Приемы: объяснение; консультация; рассказ; беседа с показом практических действий; создание произведений декоративно-прикладного искусства.

План проведения:

1. **Организационная часть:** 2 мин.
 - сообщение темы, раскрытие цели и задач мастер-класса.
2. **Теоретический часть:** 10 мин.
 - рассказ о технике «шерстяная акварель» сопровождаемый показом презентации «Изготовление картины из шерсти»;
 - инструкции к работе с различными материалами.
3. **Практическая часть:** 30 мин.
 - инструктаж по технике безопасности;
 - поэтапная практическая работа по созданию картины;
 - работа с инструкционными картами.
4. **Заключительная часть:** 3 мин.
 - самоанализ, самооценка изделия и работы на занятии;
 - презентация оформленных изделий;
 - оценка работ коллег.

Ожидаемые результаты мастер-класса:

- повышение креативности педагогов и обучающихся;
- возможность применения педагогами метода в своей практике;
- изучение разработки по теме мастер-класса;
- рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля творческой педагогической деятельности;
- практическое освоение участниками мастер-класса специальных знаний, умений, навыков и приемов техники в процессе работы;
- создание картины, проявляя творческую инициативу, фантазию, мышление.

Оснащение и оборудование:

Материально-техническое: компьютер, телевизор, выставочные стенды.

Демонстрационно-наглядное:

- выставка работ в технике «шерстяная акварель»;
- инструкционные карты;
- презентация «Картины, выполненные в технике «шерстяная акварель».

Материалы для практической части:

- рамки для картин;
- цветная шерсть;
- ножницы;
- пинцет;
- белая бумага;
- губка для увлажнения пальцев.

Литература

1. Иттен Й. Искусство цвета. – М., 2011. – 152 с.
2. Карейд Э. Картины из шерсти./Пер. с англ. Л. П. Яркина – М.: Ниола-Пресс, 2006. – 128 с.
3. Рондели, Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. Просвещение, 1984. – 144 с.
4. Шинковская К. Художественный войлок. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА 2011. – 71с.

Теоретическая часть

Способность художника к перевоплощениям определяет продолжительность его творческой жизни.

Чеслав Виткевич

Натюрморт – один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, фруктов, овощей, цветов и т.п. Натюрморт имеет несколько разновидностей, но, пожалуй, самый распространённый и самый первый, выделившийся в отдельный жанр – это цветочный натюрморт. Конечно же, любой натюрморт мы можем написать с помощью разных живописных материалов, но в данном мастер-классе, я хотела бы показать процесс создания натюрморта с помощью необычной техники, под названием «шерстяная акварель».

Живопись шерстью – увлекательный и необычный вид творчества, который впечатлит нас своим разнообразием.

Картины из шерсти – это картины, которые создаются на грани прикладного искусства и живописи. В шерстяной живописи иллюзия пространства создается за счёт наложения тонких слоев шерсти разных оттенков (в живописи этот прием называется лессировкой), а также за счет использования разных технологических приемов. Готовые же картины напоминают рисунки пастелью, картины маслом, акварельные наброски, часто можно добиться даже достаточно большой реалистичности изображения.

Сегодня наш мастер-класс посвящен изготовлению картины в технике «шерстяная акварель».

Несколько советов по рисованию шерстью.

1. Перед глазами нужно иметь эскиз для работы. Без эскиза работать сложно, особенно новичкам, тем более людям, не умеющим рисовать. Эскиз должен быть под рукой. Это может быть нарисованная вами картина (акварелью, маслом, карандашами и т.д.), фотография картины любимого художника, или другой фотоматериал, на который вы будете ориентироваться в процессе работы.

2. Картину рекомендуется выполнять за несколько сеансов.

3. Стекло нужно прикладывать к картине очень часто. Так вы своевременно сможете обнаружить огрехи своей работы и оперативно их исправить. Ведь конечный результат – это картина под стеклом, следовательно, и ориентироваться в процессе работы с шерстью нужно именно на то изображение, которое вы видите под стеклом. Стекло служит своеобразным индикатором. Приложив его к уже выложенным слоям, вы

увидите, насколько хорошо лежат эти слои шерсти (можно увидеть, например, что слой недостаточно плотный и плохо укрывает рабочую поверхность) или вы можете посмотреть, как выглядят мелкие детали под стеклом (как правило, со стеклом и без него всё выглядит иначе). Шерсть объемна, когда прижимаешь её стеклом, детали картины "сплющиваются" и увеличиваются за счет этого в размерах. Часто бывает, что кладешь тонкий стебелек, а, приложив стекло, понимаешь, что он получился великоватым для этого цветка и приходится его уменьшать.

4. Картины из шерсти достаточно легко поддаются исправлению. Вы можете "отмотать" процесс назад, поскольку работаете с шерстью и выкладываете её слоями; нужно просто снять часть слоя или убрать те детали, которые у вас не получились. Вы потеряете немного времени, но приобретете бесценный опыт. Не бойтесь дерзать – у вас всегда остается шанс всё переделать. Только не переусердствуйте с "переделками", иначе картина потеряет свежесть и легкость, станет "замученной".

5. Если картину отложили, чтобы доделать завтра, или просто отошли куда-то, нужно накрыть её стеклом и желательно скрепить канцелярскими зажимами или клипсами. Под весом стекла картина отлежится и осядет, что сделает более комфортной дальнейшую работу.

Шерсть очень пластична и послушна и, на мой взгляд, так же, как и любой другой живописный материал, способна передать любую идею, которую захочет воплотить в ней художник. Этот волшебный материал способен раскрыть талант художника в людях, которые о нем и не подозревали, и я, работая с детьми знаю, как это происходит. Этой техникой могут овладеть даже те, кто совсем не умеет рисовать.

Цветы – это символ красоты и гармонии. Они олицетворяют стремление человека к прекрасному. Стремясь к гармонии души, человек благоустраивает окружающее пространство, украшая его цветами. Картина из шерсти с изображением букета полевых цветов станет прекрасным подарком на любой праздник, внесет в дом уют, тепло и хорошее настроение!

И сегодня мы с вами будем учиться «рисовать» натюрморт «Летний букет» в технике «шерстяная акварель».

Практическая часть

«Знания, не рожденные опытом, матерью всякой достоверности, бесплодны и полны ошибок».
Леонардо да Винчи

Этапы	Содержание этапов	Продукт этапа
<p>Организа- ция рабочего места</p>	<p><i>Материал:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - гребенная лента или топс – расчесанная шерсть; - рамка для фотографии со стеклом; - флизелин, в качестве подложки; - ножницы; - пинцет для выкладки мелких деталей. 	
<p>Первый этап</p>	<p>На картон наклеиваем флизелин по размеру. Выкладываем белую шерсть горизонтальными мазками, используя метод вытягивания: в левой руке гребенная лента, правой рукой вытягиваем из ленты прядь, нужного размера. Обратите внимание на то, что ни в коем случае не должны быть напряжены руки (ни левая, ни правая). Руки просто устанут, и пряди при этом невозможно будет вытянуть.</p>	
<p>Второй этап</p>	<p>Создаем фон, вертикальную плоскость натюрморта, используя персиковые оттенки шерсти, с помощью метода вытягивания: в левой руке гребенная лента, правой рукой вытягиваем из неё прядь, нужного размера и нужной плотности.</p> <p>Прорисовываем тонкими прядями контур вазы и оставляем его не заполненным.</p>	

<p>Третий этап</p>	<p>Рисуем горизонтальную плоскость натюрморта.</p> <p>По нашему эскизу под вазой расположено кружевное полотенце. Достаем тонкие линии из гребенной ленты и намечаем границы предметов. Наложением персикового, желтого, зеленого, синего и фиолетового оттенков шерсти, методом вытягивания формируем складки на полотенце (старайтесь, чтобы мазки были короткими по размерам). На данном этапе намечаем тень от предметов.</p> <p>Добавляем оранжевые оттенки на стыке плоскостей с дальнейшим плавным переходом по вертикальной плоскости.</p> <p>Далее заполняем контур из белой шерсти, оттенками стараясь придать чёткую форму вазе.</p> <p>Работать будем методом выщипывания.</p> <p>Выкладываем получившийся шерстяной «мазок» на рабочую поверхность, при этом располагаем его таким образом, чтобы самый плотный его край приходился на кромку вазы и совпадал по форме с её очертанием. Не забываем, чтобы ваза была объемной, передаем светотень, тень, полутень и намечаем блик.</p>	
<p>Четвертый этап</p>	<p>Контролируем свои действия, прикладывая стекло к картине.</p> <p>Когда вы видите картину без стекла, то, кажется, что желтый цвет полностью закрыл предыдущие светлые и темные слои шерсти. Это не совсем так. Приложив стекло плотнее, вы увидите, что они никуда не делись, а присутствуют в качестве легких оттенков, так как прядь шерсти обладает определенной степенью прозрачности, которая зависит от толщины пряди (то же самое относится и к шерстяной вате). И чтобы, например, полностью перекрыть темный цвет, нужно положить очень толстый слой шерсти светлого оттенка.</p> <p>Фотографии, которые вы видите, немного передают искажения. Фотоаппарат берет лишь поверхностные цветные слои шерсти и обращает наше внимание на фактуру материала. А вот на фотографиях, где стекло прижато к картине, можно увидеть много дополнительных оттенков, которые получаются именно за счет того, что просвечивают некоторые предыдущие слои. Таким образом, под стеклом картина получается более богатой на оттенки. В этом заслуга промежуточных (подготовительных) слоев цветной шерсти.</p>	

<p>Пятый этап</p>	<p>Приступаем к изображению цветов. Продумаем, как их разместить (плановость) и начнём с зелёной части растений (листьев и стеблей). Методом «щипания» выкладываем место расположения зелени (подмалёвок). Затем методом «вытягивания» делаем жгутики, нарезаем листики нужной длины и скручиваем их на кончиках (с двух сторон). Раскладываем на картине. Размещаем стебельки и листья полевых цветов на дальнем плане. Всё припорошим тонкими лёгкими прядками белого цвета.</p>	
<p>Шестой этап</p>	<p>Продолжаем рисовать цветы на переднем плане. Нарезкой тонкого жгутика из белой шерсти выполняем изображение лепестков. Формируем цветок ромашки, располагая лепестки по кругу или полукругу. При необходимости можно смочить пальцы рук водой и подкрутить один край лепестка. Добавляем на своей работе полевые цветы (васильки, зверобой, клевер, ромашки). Цветы, по законам воздушной перспективы, на переднем плане крупнее и насыщеннее, нежели чем на дальнем (используем лёгкую паутинку, чтобы смягчить цветы на дальнем плане). Этот же приём используем для изображения серединки цветка. Немного оттеняем серединку мелкой оранжевой нарезкой.</p>	
<p>Седьмой этап</p>	<p>Прописываем кружево на полотенце. Для этого белую шерсть (если есть вискоза, то используем ее) нарезаем на маленькие отрезки и выкладываем «столбиками», как лежит на столе полотенце. Начинаем создавать имитацию кружева: для показа складок на кружеве, вытягиваем пряди белой шерсти необходимой длины. Прорисовывая кружевные элементы, не укладываете</p>	

	<p>полученные отрезки «забором», под разным углом. Отрезки должны быть разной длины, в нашей работе самый большой отрезок – 0,8-10мм.</p> <p>Не прорисовывайте полностью кружевную часть, необходимо ее только обозначить.</p>	
<p>Восьмой этап</p>	<p>Оформление работы. Рамкой со стеклом (края заранее обработаны скотчем) накрываем картину, переворачиваем рамку с картиной, фиксируем клипсами.</p> <p>Шерсть, которая выходит за края рамки, обрезаем ножницами.</p>	
<p>Рефлексия</p>	<p>Мобилизация участников на самооценку. Предложить участникам оценить работоспособность, психологическое состояние, результативность работы.</p> <p>Организовать мини выставку, в процессе которой участники коллективно обсуждают свои работы и задают вопросы педагогу, проводящему мастер-класс; рассматривают и оценивают красоту и разнообразие работ; задают интересующие их вопросы руководителю мастер-класса.</p>	

Заключительная часть

Мои советы и рекомендации начинающим:

Чем больше вам нравится сюжет, который вы воплощаете в своей картине, тем удачнее получится сама картина и увлекательнее будет процесс. Поэтому очень важно, какие эмоции вызывает фотография или картинка, на которую вы ориентируетесь, создавая свой шедевр. Для работы старайтесь выбирать самые милые для вашего сердца сюжеты – успех в этом случае гарантирован.

Шерсть – материал очень отзывчивый, благодарный, её образно можно сравнить с красками, потому что сразу чувствуешь и видишь, во что преобразуется прясть шерсти в твоих руках. Мне нравится смешивать разные цвета шерсти, скручивать, скатывать в шарики, стричь и проделывать др. манипуляции с шерстью – я точно знаю, что я застрахована от ошибок, чтобы у меня не получилось.

Для "рисования" картин шерстью совсем неважно, умеете вы рисовать или нет. Главное в этом деле – обладать "усидчивостью" и иметь большое желание сделать что-то прекрасное своими руками. Короче, это ремесло для терпеливых и деятельных.

Не старайтесь в точности скопировать изображение (фото), используйте его только как образец и источник вдохновения. У вас ведь имеется свое индивидуальное видение этого сюжета?! Вы, как творец, как создатель, имеете право расставить свои акценты в этом сюжете (добавить или убрать какие-то детали на переднем плане, немного или полностью изменить фон (задний план) картины, выбрав цвета и оттенки шерсти наиболее подходящие в этом случае).

Сегодня мы с вами окунулись в атмосферу удивительного мира, где глаз радуют плоды вашего вдохновения. Все работы неповторимы и уникальны. Они несут в себе не только функцию декора в интерьере, но и подчинены эстетическому и практическому началу.

Меняются времена, меняется мода, но всё-таки созданные руками изделия всегда будут приносить радость создателям и окружающим их людям.

В наших творческих мастерских постоянно приветствуется талант, царят креативные идеи, встречаются и общаются люди, влюбленные в ТВОРЧЕСТВО! Мне было очень приятно с вами работать и общаться.

УСПЕХОВ ВАМ!