**Представление опыта работы: «Наброски карандашом - быстрая и эффективная графика. Их значение для художественного поиска и композиционных решений», педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» Щеголева О. К.**

***«Где дух не водит рукой художника,***

***там нет искусства.***

***Где мысль не работает вместе с рукой,***

***там нет художника»***

***Леонардо да Винчи.***

***1 слайд***

Как начинающие, так и опытные художники используют в творчестве незаменимые наброски карандашом. Это отличный способ художественного поиска, неожиданных композиционных решений. А также результативное освоение рисунка и тренировка глазомера.

Чем карандашный набросок отличается от длительного рисунка? В чем его сила?

**Набросок** – это короткая быстрая зарисовка, без перегрузки лишними деталями и тоном. Его можно сделать в транспорте или гуляя по улице. Ничего кроме мягких простых карандашей, ластика и небольшого альбома не нужно. В этом плюсы набросков:

* Экономия времени
* Простота художественных материалов.

Но для чего нужны такие быстрые зарисовки? Во-первых, мы не всегда обладаем временем на тщательный рисунок: вдруг увиденная уличная сценка – скоротечна, а образ «прекрасной незнакомки» в метро – вот-вот растворится в толпе… Во-вторых, не обязательно вести рисунок от начала до конца.

Эскизные разработки к своим картинам создавали все великие мастера живописи. Особенно любил рабочую графику В. И. Суриков, выполняя тщательные, изучающие зарисовки разных предметов быта, архитектурных строений, а также многочисленные наброски людей. Карандашом он выстраивал, уточнял малейшие нюансы своих грандиозных живописных работ.

2-3 слайд

**Виды набросков.**

**Скетч.**

Большую популярность среди начинающих и сложившихся художников обрел особый вид быстрого наброска – *скетч.*

Выполняется любыми графическими материалами, он не будет претендовать на место законченной, художественной работы. Удобство техники в легкости и практичности материалов. Небольшой формат блокнота, карандаш, маркер или ручка в кармане – для молниеносной фокусировки на интересующем объекте, важных записей и творческих размышлений.

**Линейный набросок тоном.**

Не менее увлекательный вид набросков карандашом от общего тонального пятна. Здесь художник работает, начиная с самых основных конструктивных линий, а затем набирая тоном остальные поверхности или части изображаемых объектов. Выявляются свет, тень, полутень, рефлексы, блики. Благодаря мягким тональным переходам, живым штрихам графический набросок получается живописным и эмоциональным.

**Линейный набросок.**

Вся работа ведется при помощи одной линии. Вначале намечается общий контур, затем, уточняются детали. Несмотря на кажущуюся простоту, линейный набросок требует от художника хорошо поставленной руки, острого глаза, смелости и непринужденности исполнения.

**Набросок с конструктивным построением.**

Часто носит условный, чисто познавательный характер. Достаточно упрощен, схематичен, лишен мелких деталей и яркой индивидуальности. Начинается с одной линии, обозначающей общее движение фигуры. Штрих в конструктивном наброске можно не применять.

**Алгоритм ведения любого графического наброска**.

* Внимательно изучить форму и характер изображаемой модели (предмета). Если это жанровая зарисовка или кусочек пейзажа – найдите самую удачную точку зрения, подчеркивающую особенности композиции или интересную композицию /сюжетную историю/
* Короткими легкими линиями обозначить контур изображаемого объекта или общую композицию действия.
* Постоянно сверяться с натурой, перемещая взгляд от рисунка к предметам.
* После композиционного размещения на листе, уточнить форму объектов и их расположение в пространстве. Нажим карандаша сильней и линия уверенней и точнее.
* Уточнение особенностей и детализация рисуемых объектов, используя легкое тонирование и штрихи, придаст настроение и законченность наброску.
* Следовать правилу каждодневных тренировок! Рисовать в свободную минуту, «набивать» руку, оттачивать глазомер, развивать образное мышление и нестандартный взгляд на мир обычных вещей.

Предварительные графические наброски на занятиях, являются средством развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Эти занятия направлены на раскрытие целостной сущности определенной темы средствами разных видов поисковой деятельности, которые являются взаимопроникающими и взаимодополняющими.

**Главная цель** набросков карандашом - это развитие творческих возможностей обучающихся, формирование умения находить необычные решения, составления композиций, придумывания сюжета. Научить работать поэтапно, используя подготовительный этап в виде набросков и зарисовок для построения будущей композиции.

Системная работа в этом направлении позволяет любой сюжет превратить в развивающее обучение и создание хорошей смысловой композиции.

Это создает возможность более полного и правильного представления и восприятия творческого замысла. Процесс создания композиции напоминает процесс проектирования, что развивает объемно-пространственное видение и образное мышление, более полное знакомство со средствами выражения творческих фантазий, прививает правильное раскрытие темы и сюжета.

4-9 слайды

Даже великие люди, прежде, чем создать шедевры, известные всему миру, например,

среди известных художников, отдающие немаловажное место наброскам:

*Клод Моне* «Аллея деревьев, Гурнэ», 1857г.

*Репин Илья Ефимович* «Рубинштейн, набросок к большому портрету», 1881г.

«Набросок Святого Николая Мирликийского», 1889г.

«Юлия Якуб, портрет-набросок», 1879г.

*Винсент Ван Гог* «Женщина с ребенком», 1882г.

«Четыре стрижа и эскиз пейзажа», 1887г.

«Человек на скамейке», 1886г.

*Пьер Огюст Ренуар* «Женщина в кресле-качалке»,

*Эдгар Дега. Лист* с набросками портретов и фигур, 1858г.

Эскиз головы ребенка, 1855г.

Эскиз жокея (месье де Брутелль), 1884г.

Портрет Элен Эртель, 1860г., Этюд драпировок, 1857г.

*Поль Сезанн* Этюд игрока в карты, 1892г., Набросок для Марди Гра, 1887г.

*Серов Валентин Александрович* «Ворона и лисица», Иллюстрация к басне И. А. Крылова, 1895г.

10-16 слайды

**Содержательная форма представления педагогического опыта.**

Занятия изобразительным искусством создают богатые возможности для всестороннего развития человека. Они разнообразны и по видам, и по методам учебно-воспитательной работы. Являясь педагогом творческих объединений «Академии изображения» и «Палитры» МБУ ДО «Дом детского творчества» в работе с обучающимися, я также использую предварительную поисковую работу посредством карандашных набросков, как важной частью изображения людей, предметов, природы.

Программа «Академия изображения» предусматривает следующие виды учебных занятий:

- рисование с натуры,

- декоративно-прикладное искусство,

- тематическое рисование,

- беседы об искусстве.

Рисование с натуры, в свою очередь, это занятия рисунком и живописью.

Декоративная работа – составление узоров, элементы художественного конструирования, декоративно-оформительскую работу.

В беседах об искусстве учащиеся знакомятся с произведениями живописи, графики, скульптуры, памятниками архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Каждый вид этих занятий содействует эстетическому воспитанию, развитию творческих способностей, формированию мировоззрения, т.е. всесторонне развивает личность.

Иллюстрации, отражающие жизнь и быт прошлых времен, произведения русской литературы являются ценным поисковым материалом для изображения исторических картин. Обучающиеся добывают нужный материал, делают зарисовки и этюды отдельных обыденных вещей с исторической давностью.

Во время работы проводятся одновременно необходимые наброски и зарисовки карандашом, для этого обучающимся необходимо знать некоторые определенные виды набросков. Это дает возможность в дальнейшем строить изображения в тематических композициях.

Декорирование элементов архитектуры и текстильных изделий предполагает изучение правил построения орнамента: ленточного, центричного, повторяющегося и т. д. А мотивы основываются на красоте элементов природы, окружающего мира, перевоплощенные детской фантазией в замысловатые и волшебные узоры.

Рисование предметов с натуры начинается с изучения и анализа геометрической поверхности формы тел: многогранников и тел вращения (куба, призмы, конуса, цилиндра и шара), их составляющих (вершин, ребер, граней, образующих и т.д.).

Архитектурные формы используются в композициях на темы о родном крае, тематических сюжетах, пейзажах, при изображении памятников архитектуры и т. д., поэтому их рисование с натуры используется на занятиях. Исторические знания в такой работе обязательны.

Результаты освоения обучающимися искусства наблюдаются в их творческих работах: делая зарисовки, дети наслаждаются красотой окружающей природы, ставшей для них родной и горячо любимой. В художественных образах учащиеся отражают свое мироощущение, наполненного глубоким уважением к традициям и культуре Тверского края, бережного отношения к природе. Ребята создают композиции, где через пространственные планы включают в композицию небо и солнце, леса и болота, птиц и зверей, Тверские поселения. В центре - человек, живущий в этом удивительном богатом крае и одухотворяющий его.

Результативное участие в конкурсах и выставках разного уровня также подтверждает положительное влияние интегрированного обучения.

2020-2023 г.г.

**Муниципальный уровень: 30 победителей и 26 призеров**

Муниципальный конкурс Рождественская открытка!

/победители – 3 чел., 1 призер/

Муниципальная выставка художественного и декоративно-прикладного творчества «Мир театра!»

/победители-7 чел./

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Люблю тебя, мой край родной»

/1 победитель, 2 призера/

Муниципальный художественный конкурс

«Олимпийские надежды, пока ходят в детский сад!»

/1 победитель/

Муниципальный онлайн-конкурс рисунков и плакатов

«Вместе за безопасность!»

/2 победителя/

Муниципальная выставка-конкурс художественного и декоративного творчества «Мир театра», приуроченный к 3 Зональному фестивалю детских и молодежных театральных коллективов «Открытая сцена» 2022

/2 победителя/

Муниципальный онлайн-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества «Азбука безопасности»

/3 призера/

«Муниципальная выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества обучающихся «Культура, традиции и игры народов России»

/5 победителей/

Природоохранная акция «В защиту елочки»

/2 победителя, 3 призера/

Муниципальный этап 2 Международного детского экологического форума «Изменение климата глазами детей 2023»

/2 призера/

Муниципальный конкурс-выставка изобразительного т и декоративно- прикладного творчества воспитанников детских садов, дошкольных групп образовательных организаций и творческих объединений дошкольников учреждений дополнительного образования «Все сказки в гости к нам!»

/5 победителей/

Муниципальный этап всероссийского конкурса детского рисунка «Лес – наш главный интерес

/6 призеров/

Муниципальный конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожара!»

/3 призера/

**Зональный**

Муниципальный этап конкурса рисунков « Красная книга Тверской области глазами детей. Растения и грибы»

/ победитель 2 чел./

/призеры 6 чел/

**Региональный уровень: 20 призеров и 2 победителя, 1 гран-при**

Региональный конкурс рисунков « Мой Тверской край!»

/призеры 3 чел./

Областной творческий конкурс рисунков среди детей и подростков « Красная книга Тверской области глазами детей».

/ победитель 1, призеры 6 чел./

Межрегиональный конкурс изобразительного и прикладного творчества «Новогодние мотивы» номинации «Новогодняя открытка

/1 призер/

Региональный онлайн-конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства «Театральная палитра»

/1 победитель/

Региональный онлайн-конкурс открыток, посвященного Международному женскому дню

/1 призер/

Областной конкурс «Наш выбор - будущее России!»  
на лучший плакат, рисунок, открытку-приглашение, слоган, четверостишье, сочинение, очерк, творческую работу

/4 призера/

Региональный онлайн-конкурс рисунков «Новый год-время чуда!»

/1 гран-при, 5 призеров/

**Федеральный уровень: 14 призеров и 4 победителя**

Всероссийский детский конкурс «Алые Паруса! Не бойся мечтать!»

/призеры 5 чел/

Всероссийская детская премия « Моя палитра!»

/призеры 7 чел./

Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Космические цветы»

/призеры 2 чел./

Всероссийский творческий конкурс «Юный пешеход»

/победитель-4 чел/

17 слайд

**Заключение.** В результате использования **набросков и зарисовок в обучении** обучающиеся получают целостное представление сущности изучаемого материала, теоретические знания и практические навыки по освоению искусств: графики, живописи, декоративно-прикладному искусства, архитектуры.

Делая наброски на регулярной основе, обучающиеся уделяют пристальное внимание визуальному миру вокруг них. С практикой они начинают видеть то, чего раньше не видели.

Достигаются **главные цели набросков и зарисовок в освоении искусства**:

- развитие разнообразных творческих возможностей учащихся,

- формирование умения находить общее, анализировать и осознавать взаимосвязь между явлениями окружающего мира природы и предметов, культуры разных народов с учетом истории и традиций,

- решаются задачи нравственного и художественно-эстетического воспитания, на этой основе вырастает уважение к своей земле, Родине,

- происходит возрождение национального самосознания и выражение своего восприятия мира в художественных образах.

***«Великие дела совершаются не импульсивно,***

***а благодаря совокупности мелких дел»***

***Винсент Ван Гог***

**- Что такое наброски карандашом?**

**- Почему они важны в обучении?**

**- Пример (ы) из своего опыта использования набросков карандашом в обучении живописи и графики.**

**- Вывод: что даёт использование графических набросков в обучении?**