C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\положения\Метод конкурс\2020-02-18\Изображение0001.JPG

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования

Дом детского творчества

Шарьинского муниципального района

Костромской области

Методический конкурс

педагогов образовательных организаций Костромской области

Номинация:

дидактические материалы для обучающихся

Тема:

дидактическое пособие для обучающихся

" Креативные картины из природных материалов"

Автор: Смирнова Татьяна Николаевна,

педагог дополнительного образования,

руководитель детского объединения

«Художественный дизайн»

2020 год

Аннотация

Дорогой читатель, это пособие предназначено для того, чтобы тебе легче было понять как вести работу по созданию картин из природного материала.

Позволь, представить тебе каждого из участников творческого процесса: береста, сухие листья, травы, цветы, соломка. Главной твоей задачей будет почтительное уважение к каждому из них, и трепетное желание познакомится с ними в процессе работы.

Уникальность данного пособия заключается в том, что пока ты не наработаешь нужной практики, тебе захочется часто им пользоваться, ведь в нем собраны знания многих мастеров, которых так не хватает в начале творческого пути. В перспективе, если заинтересуешься работой с природным материалом, данное пособие будет всегда находится в твоей рабочей зоне, так как тебе захочется добавить в него свой опыт и поделиться им.

Прежде чем начать работу поставь для себя реально достижимые задачи.

* Задача первая - дочитать.
* Задача вторая - обдумать, понять, принять.
* Задача третья - собрать необходимый материал и оборудование.
* Задача четвертая – найти удобное время и место. Вдохнуть жизнь в свою первую творческую работу.
* Задача пятая - продолжать, продолжать работу не смотря ни на что.

Когда пятая задача твердо решается, ставь перед собой единственно разумную цель - совершенствовать практические навыки в работе с природным материалом до мастерства.

«Что же в содержании?» - спросишь ты.

Содержание откроет перед тобой краткую характеристику работы с природным материалом. Расскажет о практических знаниях и тонкостях работы, которые по крупицам собираются в прикладном творчестве. Для твоего вдохновения представлено несколько творческих работ, выполненных детьми от 10 до 17 лет.

В тексте будет встречаться знак - что означает, ЗАДАНИЕ. Ты, конечно, можешь их не выполнять, но, я рекомендую тебе, все же, попробовать. Выполнение заданий необходимо для того, чтобы как можно больше заинтересовать и ввести тебя в курс работы.

Начнем с характеристики материала

http://forumcnc.ru/images/img/forum42/61.32.122.41.0.2t.jpgРис.1

Береста - верхний слой коры березы, незаменимый материал для многих мастеров. Снаружи береста белого цвета с черными прожилками – чечевичками, а изнутри она золотисто-желтая. Береста состоит из нескольких отделяемых друг от друга тонких слоев. Для того чтобы использовать свежую бересту в аппликации не обязательно идти в лес, можно воспользоваться привезенными для печей березовыми дровами. Небольшие кусочки светлой бересты будут охотней отходить от древесины, если дереву не больше 10-15 лет (диаметр ствола около 10-20 см.). Если за заготовкой материала все же нужно идти в лес, помни два важных правила: ходить в лес без взрослых нельзя и срезать бересту можно только на специально отведенных для заготовки древесины участках.

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\DSC04217.JPGРис. 2

Для создания широкого цветового спектра не обойтись бес коры с поваленных берез, пролежавших долгое время в валежнике (рис.1). Вызревшая береста (с поваленных деревьев) легко отделяется от древесины. Кору следует очистить от мусора, камбия, расслоить, по возможности, на тонкие пластинки и положить по отдельным цветовым оттенкам под пресс (не желательно закладывать под пресс влажный материал). Не страшно, если кусочки бересты будут маленькими. Главное – найти нужные оттенки: коричневые, желтые, оранжевые, белые и т.д. (рис. 2).

Оттеночный спектр бересты составляет около 40 цветовых оттенков.

* Поставь перед собой задачу собрать 20 оттенков бересты (небольшие и тонко расслоенные лоскутки) и приклей их в виде мозаики на удобной для тебя поверхности (желательно твердой). Постарайся сделать переход от светлых к темным тонам. Выполнив такое задание, ты увидишь игру цвета и их сочетание.*

Особенности техники аппликации из бересты

E:\ТН Смирнова\Коробейник\БЕРЕСТА\dscn6782s.jpgРис. 3

Цвет бересты может “играть” в зависимости от твоего художественного вкуса, замысла работы, настроения. Однако есть неизменное: определение линии горизонта, дальний план работы, ближний план работы, воздушная перспектива.

Для дальнего плана работы (с учетом воздушной перспективы) применяются мягкие, приглушенные тона и используют тонкие полупрозрачные пластины разных оттенков (рис.3). Приглушенный, мягкий окрас полупрозрачных пластин дает самый верхний почти прозрачный слой коры березы, который слегка отходит от ствола и ветер развивает его множеством маленьких флажков. Это самый тонкий верхний слой бересты лучше всего собирать ранней весной, с началом сокодвижения. Его можно снимать без ножа. Эти тонкие кусочки пригодятся вам для создания изображений полупрозрачной воды, оттенков неба и тому подобное.

Ближний план предполагает использование насыщенных, интенсивных оттенков. Но надо помнить, что переход от дальнего плана к ближнему плану, должен быть плавным, постепенным. Для отдельных деталей переднего плана можно слегка увеличить толщину пластин. Некоторые детали переднего плана можно приклеить на бумажную основу или кальку, вырезать по контуру и таким образом приклеить. Это упрощает работу, дает дополнительный объем и выразительность контуров (например, стволы деревьев).

Важно уделять внимание и колориту картины, то есть элементы картины должны быть объединены, связаны. Упрощая идею связи цветов, Ренуар (французский художник) заметил: “Если у вас на кисти краска, то ею надо пройтись по всей “картине”, включая и небо, если это даже черная краска...”. Важно принять идею цветового единства.

В работах из бересты следует избегать подкрашивания материала какими-либо дополнительными красками. Береста для картины прекрасна не только своей структурой и мягкими пастельными оттенками, но и удивительным свойством излучать свечение. Оно оказывает благотворное влияние на человека, удивляет и радует его. Если на пластину бересты нанести краску, свечение пропадает. Работы становятся яркими, выразительными, но в то же время в них пропадает главное — их теплота, мягкость, дыхание.

Не будем забывать и о других участниках нашего творческого волшебства.

Травы, цветы, листья соломка

Кроме бересты в картинах применяются мох, засушенные листья, цветы, травы, корки фруктов (бананов, апельсинов, арбузов) и овощей (дынь, тыкв, чешуя лука, чеснока). Применить можно все то, что привлекает цветовым оттенком. Все времена года дарят художнику уникальный рабочий материал. Чтобы обогатить палитру, лучше собирать растения на разных стадиях развития.

Приведу несколько примеров.

Корки банана – мякоть с корки снимается ножом до просвечивания, сушится под прессом в газетах или салфетках, меняя вкладыши ежедневно. В засушенном виде корка банана имеет черно-коричневый цвет, похожий на замш. При работе ее приклеивают к кальке, или бумаге и вырезают по контуру предмета (ваза, скульптура, дома, стволы деревьев, заборы и т.д.)

Корки дыни, тыквы, арбуза, яблока– снимается самый верхний тонкий слой. Засушиваются как в предыдущем случае (для вазочек, плодов, натюрмортов).

Чешуйки чеснока, лука -используются для вазочек, для водных бликов (водоем, пруды, речки, облака и т.д.). Иногда чешуйками чеснока удобно подчеркнуть свет и блики.

Мох - засушивается под прессом. Ярко-зеленый – для хвои деревьев (ели, сосны и т.д.), голубовато – серый, лишайниковый - в зависимости от сюжета.

Листья деревьев- зеленые и оттенки зеленого цвета (для деревьев весной, летом и травы); желтые – для осенних деревьев, коричневые – поздняя осень, зима.

Лепестки цветов- используются для букетов, фона, оттенков и т.д.

К подготовке цветов понадобится наработка небольшой практики, так как видовой диапазон очень широк и не для всех цветов подходит одна и та же практика высушивания.

В целом для всех используется пресс. Он позволяет выравнивать цветок относительно плоскости, разглаживает складки, или делает их минимальными. Цветы, высушенные не под прессом, в дальнейшем пригодятся только для цветовой крошки.

Пусть тебя не огорчает, что цветы и листья некоторых видов, собранные ранней весной, темнеют (они очень сочные в них много влаги). Их с успехом используют в работе, так как потемневший материал смотрится графичней, выразительней и контрастней зеленого.

Некоторые растения лучше всего сохраняют цвет и форму, если они собраны в первые дни цветения (мак, лен, василек). А, к примеру, соцветия циний или георгинов, срывают, когда распустятся все лепестки. Листья одуванчика сохраняют зеленый цвет, когда собраны осенью.

Собирай материал обязательно в сухую погоду. Сушить можно в старых книгах, журналах или газетах (глянцевые журналы для сушки не подходят, так как они не впитывают влагу). Нужно помнить, что некоторые листья и цветы могут оставить на страницах темные пятна при высыхании, поэтому не стоит брать книгу, которой пользуешься ты или другие люди. Два раза в день проветривай гербарий, доставая листы-вкладыши из книг для просушивания - примерно на 30-60 минут (раскладывая их на ровной поверхности, без сквозняков), после чего меняй книгу и снова укладывай под пресс. Для сушки сочных цветов, листьев, плодов используем вату, ватные диски и другие впитывающие влагу салфетки. Перекладываем ими цветы и так же сушим под прессом, но в этом случае, проветривание в первые дни сушки нужно делать до четырех раз в день. Если вам не удается сохранить при сушке нужный цвет обычными способами, можно попробовать прогладить растения через бумагу или хлопчатобумажную ткань горячим утюгом. Температура утюга и время проглаживания определяются в процессе работы. Сохраняем нашу палитру в темном сухом месте. Для удобного использования палитры проведите сортировки материала по нужным вам критериям. Продумайте способ хранения (коробка, конверты, кармашки и т.д.).

Если высушенные листья и цветы искрошились, не спеши их выбрасывать. Это прекрасный материал, используемый для создания в картине цветников, бордюров, газонов, травы и т.д.

Начать работу по сбору материала лучше с весны, когда природа открывает всю гамму красок, а закончить, когда она снова спрячет мольберт под белым, снежным покрывалом.

Ценный материал для работы можно найти и в зимние месяцы –это сухостой листьев, семян, соцветий, виднеющиеся над снегом.

Возьми ненужную книгу или журнал. Найди несколько листов тетради, альбома, газеты, подойдет компьютерная бумага и т.д. Каждый лист тетради сверни пополам (это листы-вкладыши) в них закладывают собранный материал. В сухую погоду аккуратно сорви несколько листьев с разных деревьев, кустарников, понравившиеся травинки, цветы. Начни с полевых цветов, они лучше и быстрей сохнут (мышиный горошек, незабудка, герань луговая). Из огородных цветов не подведет календула. Не увлекайся большим сбором материала за один раз. Лист-вкладыш, заполненный материалом, помести между страницами книги (между каждым вкладышем должно быть не менее десяти страниц книги). Заполненную книгу или журнал помести под пресс. Позволь дать тебе небольшую рекомендацию: находись в непрерывном поиске собственных решений по сбору, засушке и хранению природного материала. Это позволит выработать собственную методику работы.

Для подсказки приведу несколько примеров засушки растений.

* ***Анютины глазки*** хорошо сохнут и сохраняют цвет. Срывать на 3-4 день цветения.
* ***Листья барбариса*** при засушивании темнеют, а если их заготовлять ближе к осени сохраняют цвет.
* ***Бархатцы*** нужно разобрать цветы на лепестки и сушить под прессом на впитывающей влагу основе.
* ***Гайлардия*** разбирается на лепестки и сушится на впитывающей влагу бумаге.
* ***Гвоздика*** срывается в первый день цветения, на 2-3 часа перекладывается ватой и помещается под пресс, затем досушивается в сетках при температуре 300С. При длительной сушке под прессом теряет цвет. Также сушат люпины, цикорий, георгины, соцветия сирени, настурций и многие другие сочные цветы.
* ***Маргаритки*** после сбора прикрываются ватным кольцом и сушатся под прессом. Так же сушатся ромашки, ноготки, космея (если нужно высушить цветок целиком)
* ***Нарцисс*** окраска лепестков устойчива, сушат под прессом.
* ***Петуния*** с розовыми цветами тускнеет, малиновая, белая, лиловая хорошо сохраняют цвет.
* ***Розы*** сушить под прессом, хорошо сохраняют цвет.
* ***Листья хмеля*** хорошо сохраняют окраску.

Здесь приведены для примера только некоторые растения, дающие художнику материал для творчества. На самом деле, ничто не ограничивает применение любых растений. Ищи свой стиль, пробуй новые материалы. Если нет сушильного шкафа, суши только под прессом, или используй сушилку для ягод, фруктов, трав, которой часто пользуются хозяйки на кухне.

Заведи небольшой блокнот и записывай в него все эксперименты по засушиванию растений - не важно, удачными они будут или нет. Обязательно записывай выводы и планы. Повторяй работу, пока не подберешь к растению нужный способ засушки.

Кроме растений, для выполнения картин, тебе понадобятся и другие материалы.

Чтобы придать нашему рисунку объем — необходимо правильно проложить светотень.Рис.4

Эскиз работы

Основа эскиза для работы может быть взята из книги, с репродукции, с фотографии, придуманная по собственному замыслу, представлению. Выполняется эскиз в черно-белом или цветном изображении, возможно перевести сюжет на кальку или пергаментную бумагу по размеру основы(рис.4).

Когда цветовая гамма твоего гербария будет достаточно богата оттенками, подбери рисунок и составь эскиз будущей работы. Старайся не брать сложный рисунок. Если это будет пейзаж, определи линию горизонта, дальний план, время суток, две, три детали ближнего плана. В натюрморте ограничься легкой драпировкой и вазой, одним фруктом. Удели внимание таким понятиям как свет, тень, полутень, блик. Для примера и вдохновения посмотри репродукции работ мастеров- флористов. Постарайся найти в них начало работы, задний и передний план, какими приемами прорабатываются детали.

Основа для работы

Для основы подойдет плотный картон, не деформирующийся при намокании от клея.

Рамка должна быть обязательно со стеклом. При выборе рамки обращай внимание на четкую фиксацию и прижим стекла. Это важно, так как наклеенные природные детали при плохой фиксации, могут деформироваться и работа будет выглядеть неаккуратной. Стандартные размеры под рамку со стеклом: 6х9 см, 10х10 см, 10х15 см, 15х15 см, 9х12 см , 15х21 см, 18х24 см, 24х30 см, 21х30 см, 30х30 см..

Инструменты для работы

* Металлический пинцет (лучше иметь 2 штуки: 1 – большой, другой – маленький) с острыми длинными кончиками без зубцов и шипов.
* Ножницы (2 шт.) с прямыми кончиками. Одни большие, другие маленькие – маникюрные, с прямыми лезвиями, острые.
* Шило для прокалывания листьев или крупную иглу.
* Губка резиновая пористая для прокалывания листьев и лепестков (для деревьев, кустарников).
* Клей ПВА (для лучшей фиксации клей - супер ПВА, клей «Столяр»). Основное требование - клей не должен быть слишком жидкий, водянистый и должен иметь белую основу.
* Клеенка (для стола).
* Рамка. Она не должна быть главной в работе. Она должна дополнять работу, а не отвлекать от нее взгляд. Подбирается по цвету, ширине, толщине багета, по фактуре.
* Калька или пергамент для перевода сюжета, или деталей работы.

* Подготовь рабочее место, которое не требует быстрой уборки, так как работа займет несколько дней. Определи на рабочем столе место для палитры из природного материала.*

Подготовь к работе все необходимые инструменты и материалы.

Последовательность выполнения работы и технология выполнения

Вырезаем картонную основу и основу для эскиза в зависимости от формата рамки.

Кладем репродукцию сюжета перед собой. Намечаем на эскизе линию горизонта (линия, разделяющая небо и землю). Прорисовываем на эскизе основные линии рисунка. Переносим линию горизонта на картон и начинаем выкладывать небо. Материал для неба выберем из пластиков бересты или листьев белого тополя, малины, мать – и – мачехи (серых оттенков). Начинаем работу с верхнего левого угла и двигаемся вправо, перекрывая последующим листиком на 1/3 предыдущий с учетом света и тени (свет солнца, луны, состояния погоды и временного состояния дня, суток). Листья можно отрывать и приклеивать кусочками до линии горизонта. Когда небо будет готово, то работу помещаем под пресс на 2-3 минуты.

Выкладываем землю (воду, поляну т.д.). По мере удаления или приближения предметов, учитываем объем картины, ярусность, воздушную перспективу. Небо должно быть светлее, чем земля, вода. Кладем основу под пресс (время под прессом определяется приклеиванием деталей к основе).

Далее наносим предметы: здания, деревья, скульптурные изображения и т.д. Учитываем план, ярус, объем работы. Сначала – предметы 4-го или 3-го плана, затем – 2-го, а в конце – 1-го плана.

Отдельные детали картины (скульптуры, здания, мосты, соборы, ограждения, деревья, люди, животные, вазы цветов и т.д.) переводятся на кальку с эскиза, аккуратно вырезаются вместе с калькой и приклеиваются к картине (техника аппликации). Также, с учетом света и тени, выполняются дороги, плиточные покрытия.

Каждый приклеенный предмет (если дом, то по деталям) кладется под пресс или хорошо приклеивается руками, разглаживается пальцами.

По окончанию работы четко изображаются на переднем плане – цветники, газоны, камни, разделительные линии плиток и покрытий, ступеньки и другие строительные конструкции (можно использовать хлопчатобумажные нити по цвету, соответствующему изображению).

По окончанию выполнения всех работ, кладем основу под легкий пресс не более чем на 15-20 мин. Если непросушенную работу оставить надолго под прессом листья и цветы могут потемнеть. Далее снова проветриваем и вновь кладем под пресс. Когда работа просохнет, необходимо еще несколько часов положить ее под тяжелый пресс.

Вставляем работу в рамку под стекло.

Дорогой читатель! Вот и завершилось наше первое путешествие в волшебный мир флористики. Надеюсь, оно было интересным и вдохновило тебя на создание собственных работ. Использование природных материалов открывает перед тобой практически неограниченные возможности для творчества. Я уверена, что ты сможешь открыть свой мир в этом замечательном виде декоративно-прикладного творчества. Пробуй, ищи, твори, терпеливо добивайся желаемого результата – и, возможно, тебе захочется дополнить этот рассказ своим опытом.

Литература

1. Бунич О.Н., Зиновьев И.В., Поддубный В.Ф., Хохлов Н.П. “Флористика”. - М.: изд-во “Эллис – Лак”, 1996.
2. Волков Н.Д. Художественная студия в школе. – М.: “Просвещение”, 1993.
3. Аксенов В.С. Рисунки и живопись. – М.: Изд-во “Изобразительное искусство”, 1993.
4. Стецюк В. Г. Картины из цветов. – М.:. Изд-во “Культура и традиции”, 1999.

Терминология

Колорит - это соотношение различных цветов в картине, которое накладывается на все остальные изображенное в картине. Если картина наполнена теплыми цветами, то для гармоничности можно ввести холодные цвета. Любая картина изменится в лучшую сторону, если в ней появится белый цвет.

Эски́з - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. Эскиз — рисунок или чертеж, выполненный от руки в глазомерном масштабе.

Графичный - выполненный средствами графики.

Колорит картины - характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков.

Воздушная перспектива - способ передачи иллюзии пространства в живописи.

Валежник - упавшие на землю в лесу стволы деревьев или их части: сучья, ветви, сухие и гниющие. Сломленный ветром (бурелом), навалом снега и т. п. лес, а также лес срубленный или полуобработанный...

Камбий - образовательная ткань ствола, обеспечивающая их рост в толщину.

Композиция - в отличие от рисунка, цвета, линии, объёма, пространства представляет собой не один из компонентов художественной формы, а художественно-образную целостность, в которой все элементы органично связаны между собой.

[**Миниатюра**](https://urok.1sept.ru/%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0)- в изобразительном искусстве живописные, скульптурные и графические произведения малых форм.

Флористические картины детей детского объединения

«Художественный дизайн»

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\IMG_1765.JPG	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\Копия IMG_1764.JPG
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\DSC03052.JPG	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\Копия IMG_20190325_150535.jpg
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\DSC09266.JPG	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\IMG_20190422_160751.jpg
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\IMG_3578.JPG	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Новая папка (2)\CAM01902.jpg
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\метод конкурс\i (6).jpg	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\метод конкурс\i (3).jpg
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\метод конкурс\i (2).jpg	C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\метод конкурс\i (4).jpg
C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\метод конкурс\i (5).jpg	