

МБОУ «Араданская ОШ»

**Муниципального этапа VIII краевого
педагогического марафона**

**Тема: «Монотипия – простой способ научиться
рисовать.»**

Подготовил учитель изобразительного
искусства:

Коваленко Юлия Владимировна

Арадан 2024 год.

Цель: Сформировать понятие о методе печатной графики, называемой «монотипия», с новой технологией в декоративно-прикладном творчестве и нетрадиционной техникой рисования, различным способом и последовательностью выполнения работы.

Задачи

Развивающие:

1. развить творческую активность и творческие способности детей путем создания быстрой и эффектной работы;
2. развить образное представление, ассоциативно-образное мышление,
3. познавательную активность, зрительную память,
4. воображение, художественную фантазию, интерес,
5. навыки владения художественными материалами, приемы работы красками, организованность и аккуратность в работе.

Воспитательные:

1. воспитание эмоциональной отзывчивости, эстетического чувства, интереса к творчеству, к изобразительному искусству, волевых качеств, стимулов к учебе, сознательности и активности в обучении; эмоциональная разрядка.

Прогнозируемый результат: развитие образной памяти, учащиеся должны самостоятельно выполнить работы с помощью техники монотипии – оттиска.

Материалы и оборудование: бумага формата А4, акварель или гуашь, кисти, салфетка, губка, ватные палочки.

Методы: словесный, наглядный.

Личностные: формирование положительного отношения к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания, освоить новый вид деятельности, умение использовать образный язык изобразительного искусства, цвет, линию, ритм, композицию, для достижения своих творческих замыслов, способность к самооценке; чувство прекрасного.

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу на основании того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно;

планировать свои действия, действовать по плану, контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы, адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.

Ребёнок создаёт уникальный рисунок (творческий продукт), используя различные выразительные свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, выполняет работу, придумывает название рисунку, выражая в словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает результат своего труда, при необходимости осуществляет коррекцию.

Коммуникативные: соблюдать правила речевого поведения, умение выражать свои мысли, работать в паре, договариваться, участвовать в общей беседе.

Познавательные: способствовать актуализации представлений о выразительных возможностях цвета; содействовать формированию умений определять настроение произведения по его цветовой гамме. Осуществлять для решения учебной задачи операции анализа, синтеза, сравнения, классификации.

Монотипия – это техника рисования, которая объединила в себе печатную графику и живопись. Рисунок рисуется на одной стороне поверхности и отпечатывается на другую. Полученный отпечаток всегда уникален, так как создать две одинаковых работы невозможно. Существует два вида монотипии:

1. Монотипия на стекле. На гладкую поверхность (стекло, пластмассовая доска, пленка) наносится слой гуашевой краски. Затем создается рисунок пальчиком или ватной палочкой. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении.
2. Монотипия предметная. Необходимо согнуть лист бумаги пополам. Внутри на одной половине что-нибудь нарисовать красками. Затем лист сложить и прогладить рукой, чтобы получить симметричный отпечаток. Метод улучшает навыки работы с красками, развивает воображение и фантазию.

Монотипия- многогранный вид искусства. Авторы используют различные технические приемы, которые помогают наиболее точно передать идею художника.

Обе техники можно использовать на уроках в 5 и 6 классах.

Существует несколько критериев, которые разделяют монотипию на виды:

- **Цветовое решение:** монотипия бывает монохромной и полихромной. Монохромная монотипия чаще всего выполняется черной типографической или офсетной краской.
- **Способ нанесения рисунка:** рисунок наносится на чистую форму или путем удаления остатков краски с основы.
- **Тип печатной формы:** рисунок можно наносить на дерево, стекло, пластик, металл.
- **Тип основы для оттиска:** отпечаток рисунка можно делать на холсте, картоне, бумаге.
- **Художественные материалы:** для нанесения рисунка используются акварель, тушь, масло, акриловые краски.

Монотипия – это отличный способ развить творческие способности как для взрослых, так и для детей. Сегодня появилось несколько разновидностей данной техники изображения:

- **Акватипия:** картинка наносится гуашью, а после свободные от краски места закрашивают черной тушью. Далее раскрашенный лист необходимо высушить, а потом поместить в емкость с водой. Тушь в воде не растворяется, а гуашь – частично. В результате получается оригинальное размытое изображение.
- **Деотипия:** лист бумаги кладут на форму с краской, а сверху – тонкую кальку. На кальку наносят рисунок карандашом или любым другим предметом. В результате краска неравномерно отпечатывается на бумаге и получается интересный рисунок.
- **Негативная монотипия:** для ее создания используется форма с остатками краски, которая применялась в деотипии. Незакрашенные участки зарисовывают повторно и делают новый оттиск на бумаге:
- **Акваграфия:** нерастворимую краску в жидком виде медленно добавляют в емкость с водой. На поверхности получаются цветные пигменты, которые необходимо размешать кисточкой, создавая интересные узоры. Затем в емкость с цветной водой помещают лист бумаги, чтобы сделать отпечаток узора, и аккуратно вынимают его. Кстати, такой способ изображения рисунка появился в 15 веке. В Турции и Персии акваграфию называли эбру («искусство облаков»).
- **Флоротипия:** на форму наносится краска, а сверху раскладывают лепестки, цветки, листики и накрываются бумагой. После композицию помещают под пресс и на бумаге остается интересный отпечаток с силуэтами использовавшихся предметов.
- **Декалькомания:** цветной рисунок с бумаги под давлением переносится на тканевую поверхность, керамику или другое полотно. Эта техника чаще всего используется для печати переводного изображения.

Кляксография: это одна из самых простых в исполнении техник создания изображения в монотипии. С ней справится любой: на центр листа бумаги наливается акварель или гуашь, а затем бумага наклоняется в разные стороны, чтобы краска растеклась по поверхности, образуя цветные потеки.

Не случайно монотипию относят к нетрадиционным техникам рисования. Методы создания изображения поражают своей оригинальностью и в то же время простотой. Так и хочется попробовать нарисовать что-нибудь подобное одним из вышеописанных способов.

Монотипия в психологии

Монотипия – не просто техника рисования, т.к. сегодня она является разновидностью арт-терапии, которая будет полезна абсолютно всем, кто нуждается в стабилизации психоэмоционального состояния. Такой метод психотерапии давно полюбился психологами, ведь, если его правильно применять, он принесет очевидную пользу в виде:

- снятия эмоционального напряжения;
- развития индивидуальности;
- укрепления межличностных связей;
- актуализации чувств;
- развития мышления, креативности;
- спонтанного самовыражения.

Самая известная методика изучения психики личности и ее нарушений с помощью монотипии – психодиагностический текст Германа Роршаха («Пятна Роршаха»).

Автор теста нарисовал 10 клякс разных цветов и насыщенности, каждое изображение служит стимулом для свободных ассоциаций. По мнению Роршаха, то, что увидит испытуемый в данных изображениях, говорит о его интеллектуальном контроле и эмоциональном состоянии. Для чистоты исследования тестируемый должен ответить на следующие вопросы:

- Что он видит на картинке?
- Где он это видит?
- Почему чернильная клякса вызывает у него такие ассоциации?

Особенно полезна монотипия для детей. Она играет важную роль в изучении психологического состояния ребенка и развитии его творческих навыков. Многие дети любят рисовать красками, поэтому процесс создания рисунка данной техникой их очень увлекает. Монотипия способствует:

- развитию мелкой моторики;
- стабилизации эмоционального фона;
- развитию речи;
- расширению кругозора детей;
- нормализации нервной системы;
- формированию настойчивости, усидчивости, внимательности.

Для начала дети брызгами или кляксами рисуют различные эмоции, которые учитель предлагает. Так сказать: выплеснуть свою злость, радость, гнев, скуку или счастье на бумаге. Дети сами выбирают цвета и выбирают способ нанесения (брызги, отпечатки, мазки). Данный процесс очень интересен детям в период, так называемый переходный возраст – 13 - 14 лет (7 класс).

Главное – отсутствие ограничений.

Попросите детей комментировать свои ощущения во время процесса. Это может быть индивидуальное или коллективное творчество.

Не бойтесь экспериментировать с монотипией: чем разнообразнее занятия, тем интереснее они будут для детей.

Монотипия – техника, которая позволяет создавать уникальный отпечаток. Тиражировать рисунок не получится: только один оттиск способен четко передать изображение. Несмотря на свою простоту в исполнении, следует начать с несложных изображений и техник нанесения рисунка.

Есть несколько приемов монотипии, с которыми вы без труда справитесь:

- **Монотипия предметная:** с помощью данной техники можно нарисовать любой предмет путем симметричного переноса изображения с одной половины листа бумаги на другую. Все очень просто: сначала сгибаем лист бумаги пополам, разворачиваем его и рисуем на одной стороне, например, ствол дерева. Далее складываем бумагу снова пополам: рисунок отпечатывается на чистой стороне листа. Таким образом можно дорисовать листочки на дереве, небо, фон и т.д.
- **Монотипия «Бабочка»:** на одной части листа бумаги рисуем цветные пятна, по очертанию напоминающие крылья бабочек. Отпечатываем цветную часть листа на чистой половине. В итоге получается яркое очертание бабочки, контуры крыльев, узоры и усики можно дорисовать карандашом.
- **Монотипия пейзажная:** на одной стороне листа бумаги рисуем пейзаж и отпечатываем рисунок на противоположной стороне листа. Получившуюся картинку можно дорисовать и сделать более четкой и органичной. Посмотрите, как красиво выглядит монотипия на тему «Весна»:

Монотипия «Цветы»: закрасьте лист бумаги белой тушью, сверху нарисуйте полосы пастельных тонов, а после широкой кистью растушуйте цветные линии белой краской. Центральной фигурой изображения сделайте вазу с цветами. Вы можете выбрать оттенки по своему вкусу. После того, как изображение будет полностью нанесено, смочите другой лист бумаги и плотно прижмите к рисунку. У вас получится картинка с оригинальными потеками.

Подведем итог

Монотипия – один из древнейших видов искусства, который здорово преобразовался в наше время и нашел свое применение не только в творческих сферах деятельности, но и в психологии. Это уникальный способ нанесения рисунка, который не имеет каких-либо ограничений.

Вы можете использовать все возможные материалы: бумагу, пластик, стекло, металл и любые подручные средства; главное помнить, что в этом деле важны скорость и настроение.

Монотипию сравнивают с медитацией, не зря эта техника широко применяется в арт-терапии. Для освоения этого вида творчества не требуется какая-либо специальная подготовка, и наверняка у каждого из вас дома найдутся необходимые для рисования материалы.

Это занятие будет увлекательным как для взрослого, так и для ребенка, поэтому не отказывайте себе в удовольствии окунуться в мир творчества. И, если вы давно хотели попробовать себя в роли художника, советуем начать именно с монотипии, ведь это быстро, просто и очень увлекательно.

Желаем творческого вдохновения!