

ГБУ ДО ДДТ «ГРАД ЧУДЕС» КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

«Точка, точка, запятая ...»

(Изображение человека посредством плоскостной флористики)

Автор:

педагог дополнительного образования О. В. Кобчикова

В помощь педагогам дополнительного образования, воспитателям групп продлённого дня школ, детских садов, родителям и др. - для занятий плоскостной флористикой.

Санкт–Петербург

2016

Методическое пособие подготовлено в помощь педагогам дополнительного образования, воспитателям групп продлённого дня школ, детских садов, родителям, а также может быть использовано всеми увлекающимися плоскостной флористикой, без применения трафаретов.

Представлен опыт педагогической работы с детьми разного возраста.

Пособие содержит большое количество фотографий детских работ, иллюстрирующих творческий процесс изображения человека в плоскостной флористике.

Введение

Изображение человека, постепенно усложняясь, занимает значительное место в художественных работах в течение всего периода детства. Именно поэтому весьма важна помощь детям, в соответствии с их возрастными возможностями и индивидуальными способностями, в обучении изображать людей.

В обучении изображать людей, естественно, следует идти от простого к сложному, для чего педагогу необходимо обращать внимание детей на особенность и уникальность человеческого лица, силуэт фигуры и её движение. Таким образом, дети постепенно знакомятся с портретом, жанровыми и бытовыми сценками и др., пытаясь копировать или просто ориентируясь (подражая или отвергая) на работы взрослых мастеров в собственных работах.

В портрете важным является мимика лица, поза или жест, костюм (одежда), изображение рук и фона (окружающей обстановки), при этом дети вкладывают в свою работу, как и взрослые художники, но – неосознанно, нередко больше смысла, чем это кажется на первый взгляд. В любом изображении человека ребёнком можно разглядеть не только характер и настроение изображаемого, но характер и настроение самого художника. Не случайно каждый детский рисунок – обширное поле деятельности для детской психологии.

Как правило, с возрастом, с освоением техники изображения человека ребёнок, естественным образом, утрачивает свою художественную непринуждённость и бесстрашие делать ошибки, постепенно обретая технологический опыт, сохраняя, обретая или утрачивая (в том числе, в зависимости от квалификации педагога) свою творческую индивидуальность.

С другой стороны, в последнее время на различных творческих выставках довольно часто приходится сталкиваться с работами, которые выдаются за детские, то есть - выполненные не детьми, или, в значительной степени, исправленные взрослой рукой.

Опыт работы говорит, что первый портрет, в принципе, ребёнок способен нарисовать в возрасте, в среднем, около 2 лет: красками – в возрасте 2 года, с использованием засушенных листьев – в возрасте 2,5 лет. Первым таким портретом чаще всего становится упрощённое стилизованное под лицо изображение солнца. Освоив такую «технологию» ребёнок впоследствии с её помощью пытается изобразить маму, папу и, подглядывая в зеркало, себя.

В работах с плоскостной флористикой для детей в возрасте от 2-х до 5-ти лет характерно использование целых форм засушенных растений.

В 3-4 года ребёнок способен изобразить уже известных ему персонажей книг и развлекательных представлений: клоуна, гномика, балеринку и др. Старше дети начинают изображать героев книг с довольно сложными элементами костюма: Деда Мороза, Снегурочку, Дюймовочку, Красную Шапочку, матросика и др. В начальном школьном возрасте дети способны изображать и фантазийные образы: Осени, Весны, Зимы и Лета, причём самостоятельно и неожиданно отходя от навязываемого образа, в зависимости от личных пристрастий и настроений (Осень – не золотая, а серая, Зима – не лютая, а румяная и т.д.). Именно в 5-7 лет ребёнок начинает использовать в флористике не только целые формы засушенных растений, но и части, подбирая их по цвету и форме.

В 7-10 лет дети уже способны использовать достаточно сложные технологии изображения плоскостной флористики. Работы становятся сюжетными, а портреты и фигуры – все более пропорциональными и детализированными. Появляется композиция, делаются попытки передачи движения, перспективы, объёмности предметов. Расширяется тематика работ.

В 10-12 лет детская художественная работа начинает приобретать характер картин с тщательной детализировкой. Изображение обретает тени и форму.

С 13 до 17 лет дети с большим увлечением придумывают сложные, многодетальные композиции на темы своих фантазий, прочитанных книг или увиденных фильмов. Работы подростков все больше отражают их интересы, увлечения, переживания и т.д. Они не стесняются делать работы «по мотивам» работ выдающихся художников, малоизвестных газетных фотографов или собственных рисунков. Старшие подростки с их стремлением к самоопределению и поиском идеалов могут обратить внимание и на современные сюжеты, связанные с общечеловеческими ценностями.

Таким образом, дети не только постепенно учатся изображать человека, но и отражают свое эстетическое отношение к окружающему миру людей, проявляя свое творчество и фантазию. При этом известно, что дети одного возраста могут находиться на разных ступенях развития – в зависимости от их воспитания и от их общего развития. Педагог не должен об этом забывать, ибо индивидуальный подход к каждому ребенку – одно из главных условий успешного воспитания и обучения. Развитие способностей у детей к изобразительному искусству только тогда принесет свои плоды, когда обучение осуществляется педагогом планомерно и систематически.

Портрет, как аппликация из целых форм засушенных растений (для детей от 2,5 лет)

Материалы и инструменты:

1. Картон;
2. Цветная бумага (светло-розовая или бежевая);
3. Ножницы;
4. Клей ПВА;
5. Засушенные растения
 - цветки водосбора, дельфиниума, фиалки, ромашки, космеи, топинамбура и др.;
 - лепестки циннии, василька, пиона, астры, лилии, клематиса и др.;
 - мелкие листья кизильника, шиповника, розы, тополя, березы, клена, малины и др.;
6. Обрезки бересты.

Технология выполнения работы:

1. Работа выполняется без эскиза, в зависимости от характера материала и собственного представления персонажа.
2. Из бересты или цветной бумаги вырезать овал или круг (для лица).
3. Приклеить на картон.
4. Приклеить на лицо глазки, носик, рот – выбрав подходящий природный материал.
5. Подобрать подходящий природный материал, сделать прическу и приклеить на картон.
6. Подобрать материал для одежды и приклеить на картон.
7. Подобрать материал для деталей одежды и аксессуаров (пуговицы, ремешки, карманы, туфли, тапочки, шляпы, сумочки и др.).

Примечание:

Маленькому ребенку удобнее работать с небольшим (50-100 г) пластиковым флаконом клея ПВА. Клей следует выбирать средней густоты, быстро сохнущий и оставляющий малозаметную прозрачную пленку при высыхании.

Картон лучше брать спокойного серого, светло-бежевого цвета.

Лицо (овал или круг) детям до четырёх лет следует вырезать педагогу (родителям) или помочь вырезать ребенку, при этом помощь взрослого безусловно должна учитывать желание ребёнка. Четырёх- и пятилетние дети, как правило, с этой работой справляются сами.

Материал должен быть предложен рассортированным.

Автопортрет. Восканьян Оля, 3,5 года.
1-й год обучения. 2006 г.

Лицо – цветная бумага. Волосы, рот – лепестки пиона. Глаза, нос – семена сныти. Платье – лепесток розы. Ноги – стебли одуванчика. Руки – стебли дельфиниума.

Моя мама. Квитко Альбина, 4 года.
2-й год обучения. 2008 г.

Лицо – береста. Волосы – папоротник. Глаза – лепестки энотеры и фиалки (помощь взрослого). Брови – лепестки клематиса (помощь взрослого). Нос, рот, юбка – лепестки пиона. Рубашка, руки, ноги – лист клёна. Пояс – чашелистик пиона.

Автопортрет. Восканьян Аня, 5 лет.
1-й год обучения. 2006 г.

Волосы, брови – лепестки пиона. Глаза – цветы ромашки. Нос, рот – лепестки циннии. Воротник – лепестки розы. Заколка – дельфиниум.

Моя бабушка. Китаева Аня, 10 лет.
4-й год обучения. 2010 г.

Лицо, шея, – береста. Волосы – чешуйки осинового гнезда. Брови, нос, рот – лепестки пиона. Глаза – береста, лепестки дельфиниума и роз. Гимнастёрка – лист мать-и-мачехи. Погоны – береста, лист девичьего (дикого) винограда. Медаль – лепестки энотеры и розы.

Красная шапочка. Дмитриева Катя, 4,5 года.
2-й год обучения. 2011 г.

Лицо, шея, руки – береста. Волосы – лепестки пиона. Глаза – тычинки дельфиниума. Платье – лепестки тюльпана, пиона, дельфиниума и космеи. Шляпа – лепестки розы (помощь взрослого). Башмачки – листья тополя. Корзинка – листья малины (помощь взрослого).

Клоун. Туваева Алина, 6 лет.
1-й год обучения. 2006 г.

Лицо – береста. Глаза – лепестки дельфиниума. Рот, щеки – лепестки розы. Нос, волосы – листья полыни – чернотыльника. Костюм, шляпа – лепестки космеи, листья чубушника. Воротник – лепестки василька. Помпоны – соцветия календулы. Цветок – лист моркови, цветок космеи.

Дед Мороз. Майорова Карина, 6 лет.
2-й год обучения. 2008 г.

Шуба, варежки, шапка – крашенная деревянная стружка. Отделка шубы и шапки – листья тополя. Пояс – лепестки розы. Волосы и борода – чешуйки осинового гнезда. Рот и нос – лепестки дельфиниума. Глаза – листья тополя.

Балеринка. Горячева Алиса, 5 лет.
2-й год обучения. 2007 г.

Лицо – лепесток розы. Шапочка – лепестки василька, соцветие черёмухи. Платье – лепестки пиона и топинамбура. Руки и ноги – лепестки пиона. Туфельки – лепестки циннии. Пояс – соцветие черёмухи. Веер – лепесток лаватеры.

Космонавт. Сердцев Матвей, 7 лет.
1-й год обучения. 2011 г.

Лицо – цветная бумага. Глаза – лепестки василька. Нос и рот – лепестки пиона. Шлем – лист малины и чашелистики василька. Скафандр – листья клёна, тополя белого и дуба, лепестки василька. Ботинки – лепестки лилии. Молоток – листья тополя.

Мой дедушка. Костышин Егор, 10 лет.
3-й год обучения. 2010 г.

Лицо – береста. Волосы, борода, костюм – листья тополя белого. Ботинки – лепестки розы. Глаза, рот – листья груши. Нос – лепесток тагетиса. Медаль – береста, лепесток тагетиса. Трость – черешок листа тополя.

Портрет, как аппликация из частей засушенных растений (для детей от 7 лет)

Материалы и инструменты:

1. Картон;
2. Калька;
3. Карандаш, шариковая ручка;
4. Ножницы большие и маникюрные;
5. Пинцет с острыми губками;
6. Клей ПВА;
7. Кисточка для клея и зубочистка;
8. Засушенные под прессом растения и природные материалы - без ограничений.

Технология выполнения работы:

1. Выполнение эскиза задуманной работы. Перевод фигуры человека на кальку и её использование в качестве образца - шаблона.
2. Дополнительное детализирование рисунка фигуры человека на кальке, не забывая про прибавки для последующего склеивания в целую фигуру.
3. Заклеивание природным материалом деталей на кальке, с учётом фактуры и структуры природного материала.
4. Вырезание деталей.
5. Склеивание деталей между собой, при необходимости ориентируясь на первоначальный образец - шаблон.
6. Подбор и выполнение фона, с учётом особенностей фигуры.
7. Приклеивание фигуры человека на фон.
8. При необходимости фигуру можно оттенить и задрапировать - вписать в работу.

Примечание:

Лицо, руки и, в целом, открытые части тела лучше делать из бересты, выбирая светлые кусочки без чечевичек.

Для волос хорошо подходят лепестки лилии, побуревшие лепестки пиона, розы, листья осеннего ландыша, оболочки осинового гнезда.

Для одежды можно использовать любой природный материал, избегая того, что уже использован для лица и волос.

Глаза, нос, рот можно делать, используя крупинки любого растительного материала.

Складки одежды делаются аппликативно, отдельными деталями (отдельными складками), либо приклеиванием кусочками природного материала другого тона. Одежду из бересты можно тонировать прибором для выжигания.

Клей необходимо брать средней густоты, оставляющий при высыхании прозрачную пленку.

Для тонкой «ювелирной» работы при склеивании удобнее вместо кисточки пользоваться зубочисткой.

Фигуры детей – готовые фрагменты будущей работы. Майорова Карина, 9 лет
3-й год обучения. 2011 г.

Лица, одежда – береста. Ботинки у девочки – лепестки розы. Глаза, рот, нос – листья чубушника и малины.

На завалинке. Хижняк Алиса, 14 лет
3-й год обучения. 2003 г.

Лицо, руки, – береста, полупрозрачные лепестки пиона и космеи. Волосы – чешуйки осинового гнезда. Глаза, нос, рот – лепестки розы. Одежда бабушки – лепестки розы, фартук – обертки початка кукурузы, лапти – плетенка из бересты. Рубашка дедушки – береста, брюки – лепестки клематиса, сапоги – листья груши. Кот – обёртки соцветия ревеня. Петух – лепестки розы, пиона и лилии. Глаза, рот, нос – листья чубушника и малины.

Фрагмент работы «По грибы».
Прокопова Марина, 13 лет
3-й год обучения. 2005 г.

Лицо, руки, – береста. Волосы – лепестки лилии. Глаза, нос, рот – цветной карандаш. Рубашка – лепестки розы и побуревшие лепестки пиона. Брюки – лепестки клематиса, сапоги – листья груши.

Под рябинкой. Ревицкая Алена, 13 лет
5-й год обучения. 2006 г.

Лицо, руки, ноги – береста. Волосы - ревеня. Глаза, нос – чешуйки бересты, рот - листья барбариса. Платье – лепестки дельфиниума. Туфли – лепестки розы. Скамья, забор – шпон. Ствол рябины – береста, обработана прибором для выжигания. Листья рябины – листья моркови. Плоды рябины – листья барбариса.

Фрагмент работы «На каникулах».
Тюрина Татьяна, 12 лет
3-й год обучения. 2004 г.

Лицо, одежда – береста. Складки на одежде, пуговицы, прядки волос сделаны прибором для выжигания. Глаза - лист чубушника. Брови, нос, рот – пленки бересты.

Урожай. Зинина Александра, 9 лет
1-й год обучения. 2010 г.

Лицо, руки, ноги – береста. Глаза сделаны с помощью прибора для выжигания. Волосы девочки – лепестки лилии, волосы мальчика – лепестки розы. Блузка – лепестки пиона, сарафан – лепестки лилии. Рубашка мальчика – лепестки розы. Брюки мальчика – ремень. Туфли – листья малины.

Россия. Сотникова Анастасия, 16 лет
9-й год обучения. 2010 г.

Лица – береста. Одежда – лепестки и листья (голубой цвет – лепестки дельфиниума; синий – лепестки клематиса; белый и светло-желтый – лепестки розы белой; розовый – лепестки розы и пиона; бордовый – лепестки розы и пиона; красный – листья барбариса; темно-красный – листья аронии; черный – листья груши; серый – листья тополя белого; коричневый – листья ирги). Глаза, нос, рот – простой карандаш.

Дедушкины уроки. Тюрина Татьяна, 16 лет
8-й год обучения. 2010 г.

Лицо, руки, ноги – береста. Волосы дедушки – чешуйки осинового гнезда. Глаза, нос, пальчики – побуревшие лепестки пиона белого. Рубашка дедушки, кепка мальчика – лепестки дельфиниума Рубашка мальчика, кепка дедушки – лепестки лилии. Брюки дедушки – лепестки пиона белого, брюки мальчика – лепестки клематиса.

Моя семья. Федонин Роман, 11 лет
4-й год обучения. 2011 г.

Лицо, руки, ноги – береста. Глаза, нос - побуревшие лепестки пиона белого. Военная форма у папы – листья мать-и-мачехи (лицевая сторона), ботинки – листья малины. Блузка мамы – лепестки пиона, юбка – лепестки орхидеи. Рубашка мальчика – листья мать-и-мачехи (обратная сторона), джинсы – лепестки дельфиниума. Кофточка ребенка – лепестки дельфиниума, ползунки – лепестки пиона.

Фрагмент работы.
Рокотова Дарья, 10 лет
4-й год обучения. 2011 г.

*Лицо, руки – береста.
Волосы – листья мать-и-мачехи. Платье – лепестки дельфиниума, бант – лепестки розы. Веер – лепестки розы, фиалка трехцветная.*

В кимоно. Тюрина Татьяна, 17 лет
9-й год обучения. 2011 г.

Лицо – береста. Волосы – листья тополя белого. Глаза, нос, рот – цветной карандаш. Кимоно – лепестки пиона, складки сделаны подбором оттенков лепестков. Бант – лепестки топинамбура и фиалки трехцветной. Нижний бант сделан из отдельных деталей. Украшение кимоно – цветки черемухи и мятлика. Букет – цветки фиалки трехцветной, дельфиниума однолетнего, черемухи и купыря, листья моркови. Украшения прически – цветки купыря, тмина, лепестки дельфиниума однолетнего, фиалки трехцветной и черемухи.

Старый воин земли русской. Алешина Евгения, 14 лет
6-й год обучения. 2000 г.

Лицо, руки – береста. Волосы, борода – чешуйки осинового гнезда. Рубашка сделана из белой бересты, складки из пленок верхнего слоя бересты. Орнамент на рубашке предварительно нарисован на кальке, заклеен темной берестой и вырезан с помощью

маникюрных ножниц. Брюки, онучи, лапти склеены из мелких кусочков бересты аппликативно. Меч склеен из верхнего слоя бересты, украшения на мече предварительно нарисованы на кальке, заклеены берестой и вырезаны с помощью маникюрных ножниц. Трава – мелкие кусочки листьев мать-и-мачехи разных оттенков. Небо и вода – береста. Дальний лес обратная сторона листьев мать-и-мачехи, собранных после заморозков.

Фрагменты работы.

Лицо, глаза, нос, морщинки сделаны аппликативно из мелких кусочков бересты. Волосы, брови, усы и борода – чешуйки осинового гнезда

Руки и пальцы сделаны аппликативно из мелких кусочков бересты разного оттенка.

Литература

1. Белецкая Л. Прессованная флористика. Картины из цветов и листьев. – М.: Эксмо, 2006.
2. Бородина Н.А. и др. Деревья и кустарники СССР. – М.: Мысль, 1966.
3. Булич О.Н. и др. Соавтор – природа. – М.: Эллис Лак, 1996.
4. Валягина – Малютина Е.Т. Деревья и кустарники средней полосы Европейской части России. – СПб.: Специальная литература, 1998.
5. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству. – М., 2000.
6. Головкин Б.Н. и др. Декоративные растения СССР. – М.: Мысль, 1986.
7. Захарюк П. Картины из цветов и листьев. – М.: Контэнт, 2008.
8. Лыкова И.А. Аппликация из листьев. Осенние картины. – М.: ООО «Карапуз-Дидактика», 2007.
9. Моложавенко В.С. Тайна красоты. - М.: Педагогика – Пресс, 1993.
10. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. – Ярославль: Академия развития, 1997.
11. Полунина В.Н., Капитунова А.А. Гербарий: Составление композиций и орнамента. – М.: ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель», 2001.
12. Стецюк В.Г. Картины из цветов. – М.: Культура и традиции, 1999.

Педагог дополнительного образования

– О.В. Кобчикова –

Дом детского творчества «Град чудес» г. Кронштадта (студия «Флористика»)