

Управление культуры города Курска
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 5 имени Д.Д. Шостаковича»
г. Курска

Методическое пособие
Методика освоения техники «пейп-арт» в рамках
УП «Прикладное творчество»

Автор преподаватель
высшей категории отделения
изобразительного искусства
Е. В. Проценко

Курск 2022

Аннотация

Данное пособие содержит методические рекомендации, теоретический и практический материал, которые могут быть полезны преподавателям в работе с обучающимися художественных школ и школ искусств, реализующих дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области искусства «Живопись» по УП «Декоративно-прикладное творчество».

В пособии раскрыта методика проведения занятий по изучению заявленной темы:

- урок актуализации и расширения знаний по заявленной теме;
- интерактивное занятие с применением игровых приемов и мультимедиа оборудованием;
- урок формирования рациональных действий (методы наблюдения, обследования, аналитического мышления);
- урок решений практических задач;
- урок-анализ промежуточных результатов и их обсуждение, побуждающее к самоконтролю;
- урок игровых приемов с применением элементов поиска и находки;
- урок получения практических навыков;
- урок обобщения полученных ЗУН.

Данные методики дают возможность обучающемуся принять активное участие в процессе созидания чего-то нового, обмениваться знаниями, отстаивать и представлять свою точку зрения, развивать творческие способности.

В пособие даны методические рекомендации цикла занятий на тему: «Выполнение панно «Рыбы» с использованием техники пейп-арт» (возраст 10-11 лет). Процесс изготовления изделия охватывает 8 учебных часов по 40 минут. Работа ведется в следующей последовательности:

- 1-2 занятие – беседа с детьми, работа над эскизом;
- 3-4 занятие – изготовление бумажных нитей и дополнительных материалов;
- 5-6 занятие – работа над формой;
- 7-8 занятие – имитация чеканки.

Изготовление декоративного панно «Рыбы» с применением техники пейп-арт.

Цель уроков: Познакомить обучающихся с новыми методами работы с бумагой в технике пейп-арт.

Задачи уроков:

образовательные:

- применение полученных ЗУН на практике в повседневной жизни, при изготовлении выставочных изделий, подарочных и конкурсных экспонатов;
- формирование умения следовать устным инструкциям по изготовлению декоративных работ;

- закрепление различных приемов работы с бумагой.

развивающие:

- развитие творческого воображения;
- развитие активного мышления;
- развитие чувства гармонии, цвета и формы.

воспитательные:

- воспитание эстетического вкуса, чувство прекрасного;
- формирование мотивации на занятия креативным творчеством.

Формы занятий: индивидуальная, парная, групповая.

Используемые технологии: игровые, мультимедийные, вербальные, иллюстративные, практические.

Материалы и оборудование:

Стеклопанельная фото рамка формата А4, бумага формата А4, простой карандаш, туалетная бумага, бумажные салфетки, вода, клей ПВА, клей «Универсальный», гуашь или акриловые краски черного, медного и медно-золотого цветов, кисти, губка, ножницы, различный бросовый материал (зубочистки, пуговицы, молнии, сетчатый материал, стеклянные шарики и бусины, скорлупа от яиц, крупа, макаронные изделия, ватные палочки, одноразовые вилки), полотенце, компьютер, мультимедийный проектор.

Зрительный ряд:

- Питер Брейгель Старший «Большие рыбы пожирают маленьких», 1565 год;
- Джузеппе Арчимбольдо «Вода» и «Адмирал», 1560-е годы;
- Питер Клас «Завтрак» (или «Натюрморт с рыбой»), 1646 год;
- Анри Матисс «Красные рыбки», 1911 год;
- рыбка Лизы Эриксон;
- фото рыб, примеры стилизации рыб свободно доступных в интернете.

Литературный ряд: загадка, четверостишья Татьяны Сорокиной, четверостишье Андрея Жмыхова.

Структура занятий

1. Организационный момент. Вступительная беседа.
2. Сообщение темы и цели занятий, выполнение эскиза.
3. Практическая работа. Выполнение бумажных нитей.
4. Изготовление панно.
5. Роспись готовых изделий, имитация чеканки.
6. Подведение итогов. Рефлексия.

Ожидаемые результаты

- **личностные результаты** — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию.

- **метапредметные результаты** — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
- **предметные результаты** — освоенный обучающимися в ходе изучения опыт специфической деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению.

Занятие первое.

Организационный момент. Вступительная беседа.

– Ребята, отгадайте загадку:

В море плавает, в реке, с плавниками в чешуе.

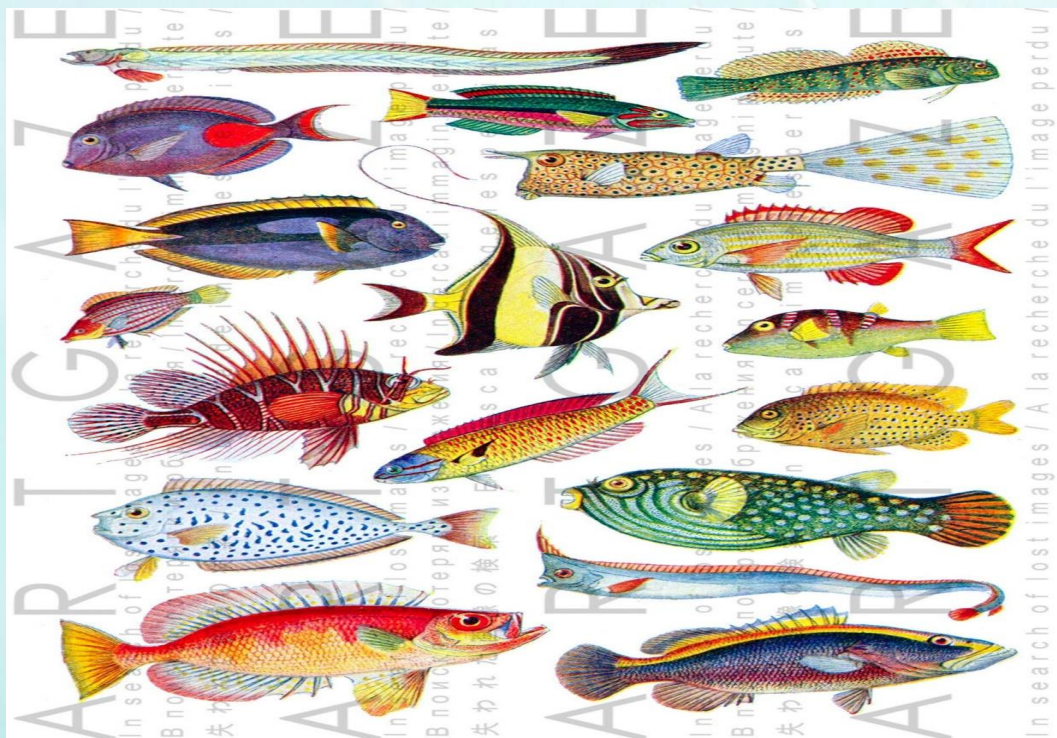
Она ни с кем не говорит, пузырьки пускает и молчит. (Рыба)

– Сколько существует видов рыб? Сто, двести, пятьсот? А ведь их на нашей планете насчитываются многие тысячи!

Моря и океаны под толщей воды скрывают от нас поистине загадочных существ различных окрасов и размеров с удивительными способностями и устрашающим видом. Многие из этих страшных рыб не всегда опасны, просто используют свою устрашающую внешность для охоты или отпугивания хищников.

– Каких рыб вы знаете? (Ответы детей).

На экране демонстрируются разные виды рыб, обсуждение их внешнего вида

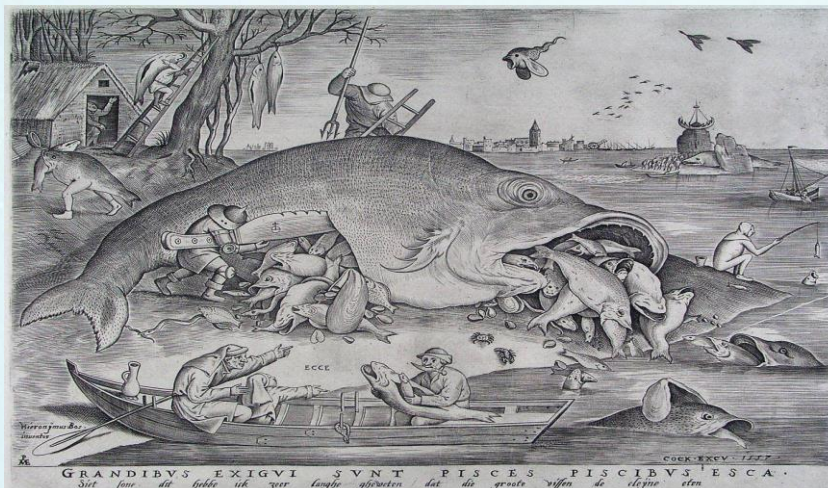

– Символ рыбы тесно связан с водной стихией. В разных мифологиях мира вода считается источником жизни, а в некоторых легендах рыбы представлены как предки людей. Рыбные блюда преподносили, как жертвоприношения и дары различным богам: правителям подземного мира, ночным и лунным божествам, богиням любви и плодородия. Образы рыб использовали в своем творчестве многие художники, подобные изображения зачастую были символичны. Широкое распространение и толкование изображение рыб получило в раннехристианском искусстве, рыба ассоциировалась с Иисусом Христом, а также воспринималась как символ крещения. Эту строчку поставь над картиной

В разные периоды времени и в отличных друг от друга культурах образ рыбы воспринимался по-разному: так для астрономов и астрологов рыба была знаком Луны, алхимики рассматривали ее, как символ воды, медицина образ рыбы связывала с флегматическим темпераментом, а простой народ – с соблюдением поста. Рассмотрим изображение рыб различных художников в разные исторические эпохи.

П. Брейгель Старший «Большие рыбы пожирают маленьких», 1565 г.

Данная гравюра была создана 500 лет назад. Брейгель отобразил на ней старинную голландскую поговорку, которая до сих пор актуальна. Художник изобразил огромную рыбу с распоротым брюхом и раскрытой пастью, из которой вываливаются мелкие рыбешки, которые удерживают более мелких особей. В воздушном пространстве над водой парит еще одна невиданная рыба с открытым ртом, надеясь кого-то схватить. На холм взбирается также фантастическое существо в виде рыбы с человеческими ногами и уже тащит добычу. Так Брейгель изобразил мир людей, где могущественные угнетают слабых и работает принцип «съесть самому, чтобы не быть съеденным».

Джузеппе Арчимбольдо «Адмирал» и «Вода», 1560-е годы.

Перед нами два полотна, которые создал знаменитый итальянский живописец, Джузеппе Арчимбольдо. Голова и тело персонажей картин «Адмирала» и «Вода» прописаны в холодной, серо-жемчужной цветовой палитре и полностью состоят из обитателей морей и океанов – рыб и водных тварей. Морские раковины, серьги и ожерелье из жемчуга служат украшением женского портрета. А про портрет Адмирала очень точно написал Андрей Жмыхов в небольшом стихотворении:

«Если видишь на картине из цветов, из книг портрет –
Все, что было в магазине – на холсте, а там уж нет:
Кто из овощей, из фруктов, кто из птиц, а адмирал
Собран из морепродуктов (Арчимбольдо собирал)».

Питер Клас. «Завтрак» (или «Натюрморт с рыбой»), 1646 год.

К концу XVI столетия в политической и культурной жизни Европы произошел ряд перемен. В этот период своеобразным очагом искусства являлись Нидерланды. Голландские художники стали запечатлевать на полотнах обычные, на первый взгляд, неодушевленные предметы. Однако если внимательно рассмотреть натюрморт, созданный Питером Класом, мы сможем найти скрытый смысл. В картине художник изобразил хлеб, бокал вина, рыбу (символы Христа), нож (символ жертвенности), лимон (символ неутоленной жажды), орехи в скорлупе (душа, скованная грехом) и яблоко (обозначающее грехопадение). В эпоху позднего Возрождения символ рыбы не потерял свое символическое значение, но постепенно стал переходить в бытовую плоскость, а также стал приобретать и обыденный современный смысл: ловим рыбу, едим и получаем удовольствие.

Анри Матисс «Красные рыбки», 1911 год.

Глядя на эту картину начала XX века, кажется, что ее написал ребенок. Все в ней не так – нереалистичная цветопередача, абсолютное пренебрежение пропорциями и проекцией. Такая простая и сложная одновременно. Просто и по-детски непосредственно. Так непосредственно и радостно на мир могут смотреть только дети. Картина призвана не повествовать, а лишь вызывать неподдельные светлые эмоции.

Широко и разнообразно используется образ рыбы в наши дни, диапазон его применения имеет чрезвычайно широкий спектр: от массового низкосортного товара китайского производства до эксклюзивных и коллекционных предметов ручной работы.

Художница и дизайнер Лиза Эрикссон

В своем творчестве Лиза Эрикссон передает поистине фантастические образы. Она создала серию картин, посвященную обитателям подводного мира. Роскошные золотые рыбки выглядят совершенно реалистично, но стоит присмотреться повнимательнее, и становится понятно, что такой красоты в природе не бывает. Хвосты рыбок художница превращает в подводные икебаны из кораллов и снующих мимо них мелких рыбешек. Картины выглядят богато благодаря яркой палитре, которая удачно контрастирует с черным фоном. Работы художницы выполнены акриловыми красками на деревянных дощечках.

Занятие второе

Выполнение эскиза:

– Сегодня на занятии мы с вами тоже будем использовать образы разных рыб для изготовления панно в технике пейп-арт. Что же это за техника?

От сундуков до кружевных узоров,
Используя бумагу и азарт,
Ах, если б знали из какого сора
Творит красу магический пейп-арт.

Пейп-арт – это авторская техника, которую придумала художница Татьяна Сорокина и означает в переводе с английского языка «бумажное искусство». Она позволяет имитировать различные поверхности – металл, керамику, кость, дерево, кожу, а также получать удивительно красивые произведения декоративно-прикладного творчества. Эта техника способна дать вторую жизнь разным ненужным вещам, преобразив их в соответствии с нашими идеями.

Один из основных элементов пейп-арта – это бумажная нить. Из однотонной бумажной нити можно выполнить имитацию вышивки и кружева, а из разноцветных нитей можно выполнить самостоятельное живописное полотно. При последующем окрашивании изделий можно добиться имитации чеканки по металлу и других прикладных техник.

Практическое задание:

– Выполнить эскизы стилизованной рыбы для создания панно в технике пейп-арт. (Выполнение эскизов на листах А4 простым карандашом). Рассмотреть примеры стилизации рыб из свободного доступа интернета.

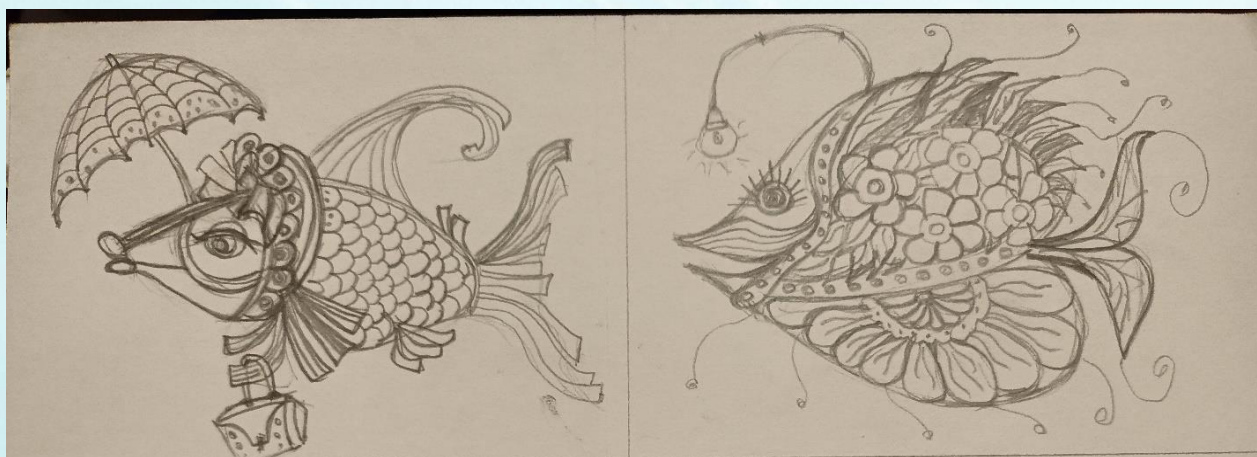
Рекомендации по созданию эскизов:

– На первом этапе создания эскизов, упрощаем рыбу, избегая лишних деталей, дробящих форму. Чем проще форма, тем легче воспринимается объект. Необходимо продумать каждую линию, угол, наклон, как будет смотреться пятно. В процессе рисования осознанно меняем форму и продумываем детали.

– На втором этапе отображаем характер рыбы – злая или веселая, может задумчивая, а может – это рыба мечтатель или очень хитрая рыба.

– На третьем этапе создания эскиза обратить внимание на фактуру рыбы. Есть ли у рыбы чешуя? Какая она (крупная, мелкая, цветная)? Какие плавники, хвост? Что может помочь изобразить фактуру? Какие материалы? Подумать, чем можно дополнить свой персонаж (зонтик, фонарик, цветы, корзинки, трости, одежда и т. д.).

Получили примерные эскизы:

Промежуточный просмотр

Проверяем полноту и осознанность освоения обучающимися новых знаний и способов действий.

Занятия третье и четвертое

Практическая работа. Выполнение бумажных нитей:

– Сегодня мы будем изготавливать бумажную нить. Это основной материал для выполнения панно. Нам потребуются:

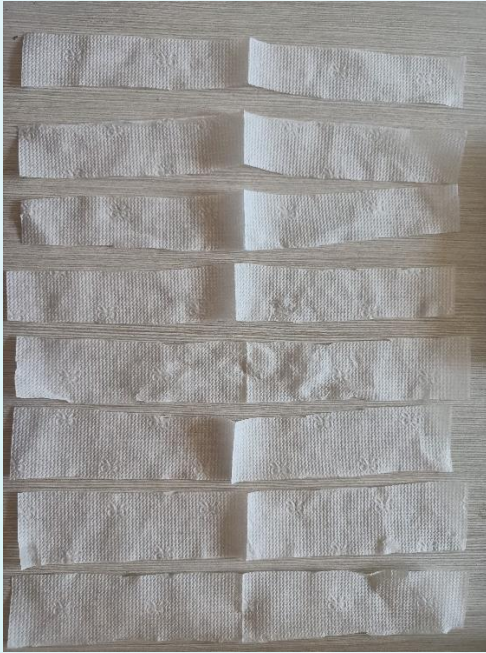
1. Салфетки;
2. Клей ПВА;
3. Вода;
4. Ножницы.

– Для начала салфетку необходимо разрезать по линии сгиба, затем сложить квадратики друг на друга и разрезать салфетку на 4 полоски.

– В небольшой емкости смешать несколько капель клея ПВА с небольшим количеством воды.

- Смочив пальцы в смеси клея и воды скручиваем полоску бумаги, как будто скручиваем пряжу. В результате получим множество бумажных нитей, с которыми будем непосредственно работать.

– Если нам необходимы какие-то дополнительные детали, но их нет в наличии, их можно тоже выполнить на данном занятии. Например, пуговицы. Мы их изготовим из соленого теста.

Занятия пятое и шестое

Изготовление панно:

– Для изготовления панно нам потребуется фоторамка со стеклом формата А4, непосредственно наш эскиз, салфетки, бумажные нити, клей ПВА, универсальный клей, кисть, бросовый материал, акриловые краски, губка.

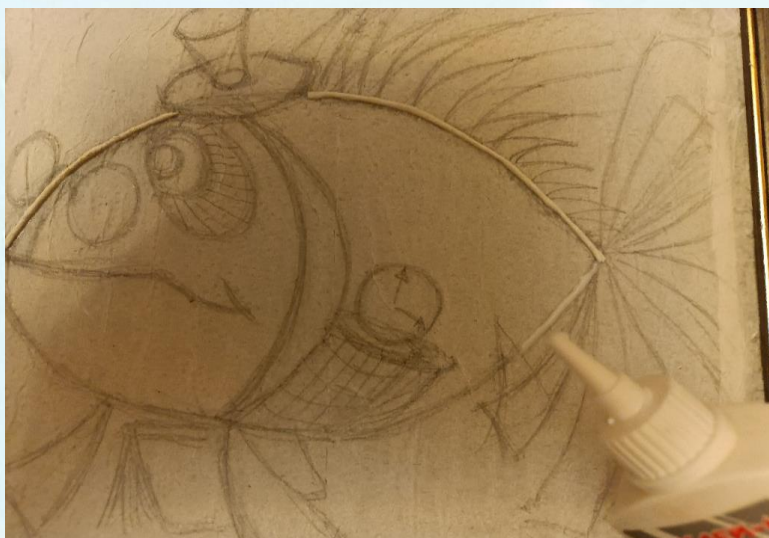
– Берем рамку и прямо на стекло наклеиваем слой салфеток или бумажное полотенце (для этой цели оно подходит больше т. к. плотнее салфеток).

– Просушиваем и переносим на подготовленную раму эскиз. Это эскизы «Деловой рыбы» и «Злого Удильщика».

– Начинаем приклеивать бумажные нити по основным линиям, по всей поверхности, наносим клей и прикладываем бумажный жгутик.

– Для глаза выбираем стеклянный шарик и обматываем его нитями из бумаги, формируя правильную форму.

– Для имитации чешуи на голове рыбы используем пшено и макаронные изделия для «Деловой рыбы».

А для панно «Злого удильщика» вначале работаем над плавниками и хвостом, выкраивая их из сетки для защиты от комаров, а затем обклеивая их по форме бумажными жгутиками, используя универсальный клей.

– Для распахнутой пасти используем металлическую молнию, а для глаз перламутровые бусины. Фон, имитирующий воду, проклеиваем мятыми салфетками. Имитировать чешую поможет яичная скорлупа, а страшный оскал зубочистки.

Фон для передачи текстуры заполняем яичной скорлупой.

Дополнительные детали, такие, как шляпа, трубка, часы для «Деловой рыбы», выполняем из папье-маше на основах из пластилина, плавники из соленого теста, пенсне из медной проволоки.

Собираем все детали, как для «деловой рыбы», так и «злого удильщика» (для большего устрашения в плавники добавляем обломанные одноразовые вилки и зубочистки и подвешиваем фонарь на медной проволоке).

Групповой просмотр: выявляем качество и уровень усвоения обучающимися знаний и умений, недостатки в знаниях и действиях, устанавливаем причины выявленных недостатков, развивая у обучающихся способность к оценочным действиям.

Занятие седьмое

Роспись готовых изделий, имитация чеканки:

- «Скручена бумага в жгутик
Или нитью завита,
Переделаем по сути
Мы бумагу на металл».

На этом этапе мы завершаем нашу работу, имитируя металлическую поверхность чеканки. Нам понадобится:

1. Акриловые краски (черная, медная, медное золото);
2. Кисти;
3. Губка;

- Кто мне скажет, что такое чеканка? (ответы детей).
-
- Это вид декоративно-прикладного искусства, в котором художник выбивает специальным инструментом рельефное изображение на листовом металле. Это традиционно мужское ремесло, так как для создания даже небольшого по размеру произведения мастеру приходится прикладывать немалые физические усилия. Это древнейшая техника обработки металла, которая требует огромного терпения, усидчивости и внимательности. Техника традиционно используется для изготовления разного декора и посуды, но талантливые художники создают и другие произведения искусства (демонстрация примера чеканки)
- Сегодня мы с вами тоже будем художниками по металлу
- Для первого этапа работы необходимо все панно покрыть черной краской и просушить.

На заключительном этапе используем медную краску. При помощи губки покрываем выступающие поверхности медной краской. Наносим небольшое количество краски на поролоновую губку и аккуратно «проходимся» ей по панно.

Изначально можно попробовать на черновике, чтобы не испортить изделие. Кисти тоже пригодятся. Действуем, как нам подсказывает фантазия, творим, но не переусердствуем. Если нанести много краски, то панно будет заляпано и не получится желаемого эффекта – имитации металлической поверхности.

Панно «Деловая рыба»

Панно «Злой Удильщик»

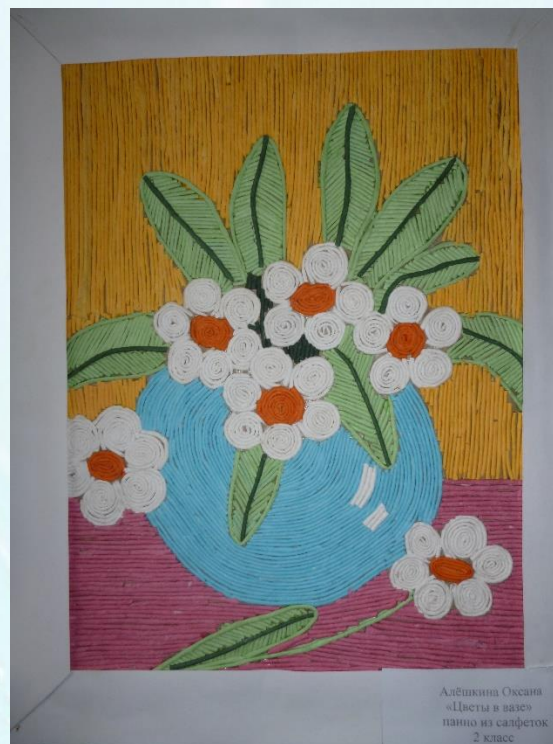
Групповой просмотр: обучающиеся должны завершить работу в полном объеме. Выявляем качество и уровень усвоенных знаний и умений.

Занятие восьмое

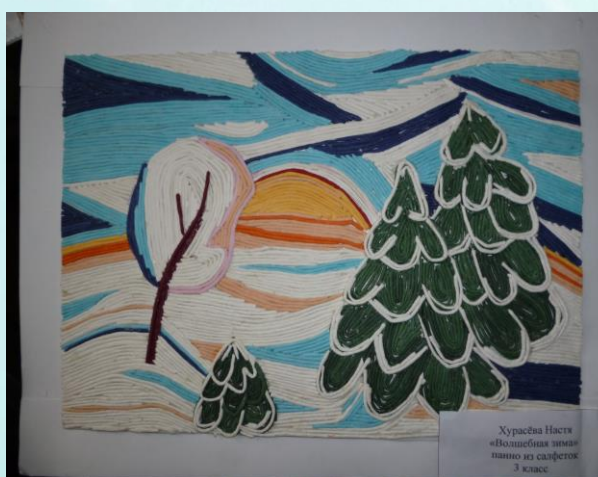
Подведение итогов. Рефлексия:

- Ребята, узнали ли вы для себя что-нибудь новое и интересное на нашем занятии?
- В какой технике вы работали?
- Из какого материала была выполнена ваша работа?
- Вам понравилось занятие?
- А что понравилось больше всего?
- У вас возникло желание выполнить другую работу в технике «пейп – арт»?
 - Удалось ли все задуманное?
 - Есть ли у кого-то необходимость еще поработать над своим изделием?

Работа в технике «пейп-арт» интересный и увлекательный процесс. Данная техника работы с бумагой не сложна, не требует высокого уровня подготовленности, поэтому ею можно заниматься с детьми младшего школьного возраста. Детям 6-7 лет лучше работать цветными бумажными нитями, создавая живописные панно, что видно из данных примеров.

«Шедевры детского творчества» рождаются тогда, когда дети на занятиях получают не только знания, умения и навыки, но и испытывают творческий подъем, называемый вдохновением.

Этот вид творчества основан на постоянном развитии, стимулирует самосовершенствование, умение применить полученные знания на практике, открывает простор для проявления инициативы и творчества. Фотоматериал и показ поэтапного выполнения работы позволяет использовать данный материал при дистанционном обучении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сорокина, Т.А. Пейп-арт – М.: ООО «АСТ_ПРЕСС КНИГА», 2014 г. – 32 с.: илл.
2. Сорокина, Т.А. Пейп-арт. Мастер-класс [Электронный ресурс] URL: <http://stranamasterov.ru/node/308701>
3. Подарки своими руками. Пейп-арт. Мастер-класс [Электронный ресурс] URL: https://www.svoimi-rukamy.com/peip_art_master_klass_gotovue_rabotu.html
4. Поделки в технике пейп-арт [Электронный ресурс] URL: <http://woman-1.ru/podelki-v-texnike-pejp-art/#h2>
5. Сюрреалистические рыбы, которые выглядят, как настоящие [Электронный ресурс] URL: <https://kulturologia.ru/blogs/221216/32707/>

