

Методические материалы к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной направленности «Правополушарное рисование»

Информационно-методическое обеспечение:

- методические пособия;
- конспекты занятий;
- дидактический материал (схемы, рисунки и т.д.);
- презентации;
- индивидуальный раздаточный материал;

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Педагогический мониторинг учащихся объединения «Правополушарное рисование» строится прежде всего на учёте их индивидуальных и возрастных особенностей.

С момента поступления учащегося в объединение, ведётся диагностика его творческого развития: теоретическая подготовка, практическая подготовка, основные компетенции, которые позволяют увидеть не только исходную подготовку каждого учащегося, но и выявить мотивацию его прихода в объединение, индивидуальные вкусы, способности и наклонности.

В течение учебного процесса проводится текущий контроль с целью проверки и оценки результативности освоения учащимися программы, своевременного выявления учеников, нуждающихся в поддержке педагога при проведении занятий, а также проявляющих творческие способности.

Лучшие работы учащихся демонстрируются на тематических выставках. По каждой выполненной работе учащиеся высказывают свои мнения, отмечая достоинства и недостатки. Это помогает им еще раз закрепить полученные знания и умения и учесть свои ошибки.

В конце полугодия и в конце года обучения подводятся итоги усвоения программы (теоретической и практической части), направленные на выявление творческой личности, развитие познавательных процессов, уважения к своему труду и труду других людей. Проводится внутри объединения итоговая выставка всех работ, которая показывает уровень усвоения практической части программы. Выбор работ на выставки проводится с учётом интереса и возрастных особенностей учащегося. Кроме того, на заключительном занятии в конце года подводятся итоги работы объединения за год, анализируются общие достижения и допущенные ошибки, поощряются лучшие учащиеся.

Основными критериями достигнутых результатов считаются:

- слушать и слышать педагога, принимать во внимание мнение других людей;
- организовывать свое рабочее место;
- аккуратно, ответственно выполнять работу;
- соблюдение в процессе деятельности правила техники безопасности.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ДИДАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- 1.Набор дидактических карточек.
- 2.Наглядный раздаточный материал по темам учебного курса.

3. Демонстрационный материал: фотоальбом выставочных работ, образцы рисунков и фотографий.

4. Расходные материалы: красители, гуашь, акварель, чернила черные, канцтовары (карандаши, фломастеры, ластик, скотч, линейки), бумага (для рисования, калька, бархатная, гофрированная, копировальная), клей ПВА, ткань, деревянные заготовки (рамки, шкатулки, разделочные доски), акриловые краски.

5. Компьютерная и вычислительная техника, программное обеспечение (ноутбук, проектор, мультимедийная панель).

Интернет ресурсы:

1. Методика правополушарного рисования как основа развития творческой личности:

<https://school-science.ru/7/16/39540>

2. Как переключиться на творчество: тренировка правого полушария от Бетти Эдвардс:

<https://4brain.ru/blog/правополушарное-рисование/>

3. Правополушарное рисование: методика, техники и упражнения:

<https://fb.ru/article/221918/pravopolusharnoe-risovanie-metodika-tehniki-i-uprajneniya>

КОНСПЕКТЫ

Мастер-класс с пошаговым фото Нетрадиционная техника рисования «Кофейная живопись»

Арома-арт-терапия — рисование кофе.

Категория: мастер-класс может быть полезен учителям изо, педагогам дополнительного образования, воспитателем детского сада, руководителем изостудий. Описанную технику могут попробовать все любители нетрадиционного рисования.

Назначение:

Аромат кофе оказывает на кору головного мозга животворящее действие и провоцирует активность нервной деятельности. Благоухание кофе повышает общую сопротивляемость болезням и, главное, оказывает позитивное психологическое воздействие.

Ежедневная ароматерапия кофе (без его употребления):

- Минимизирует депрессионные проявления;
- Имеет легкие бактерицидные свойства;
- Повышает жизненную активность;
- Снимает умственное напряжение;
- Тонизирует органы дыхания;
- Создает творческий настрой.

Конечно же рисунки, нарисованные кофе могут быть прекрасным подарком, сувениром!

Цель: раскрыть приёмы рисования кофе, раскрыть новое направление- кофейная ароматерапия.

Задачи: вызвать интерес к необычной технике рисования, создать рисунок.

Описание: овладеть техникой рисования кофе может и взрослый и ребёнок. Для этого совсем не обязательно уметь рисовать.

Арома-арт-терапия — рисование кофе.

Кофе — арт-это особая арт-терапия.

Соединение творчества и аромалогии.

Что такое аромат? От греческого агота дух, душистость, приятный запах. Каждый аромат по-своему влияет на человека, включает особые участки мозга. Душистый аромат кофе успокаивает, наполняет энергией, ассоциируется с романтикой, уютom, счастливыми моментами жизни. Кофе можно дополнять ароматами ванили, корицы, кардамона. Аромат ванили дает радость чувствам, делает сердце добрым, действует успокаивающе на нервную систему. Рисование превращается в бесконечно прекрасный процесс творческого релакса. Корица-самый эмоционально согревающий аромат, оживляет, подстегивает к действиям, одаривает хорошим настроением.

Кофейные рисунки действуют по большей части, как арт-терапия. Почему, спросите вы? Потому, что рисование особыми необычными материалами включает правое творческое полушарие. Цвет кофе бесконечно благоприятно влияет на человека, это теплый коричневатый приятный оттенок.

Кофейный раствор мягко ложится на бумагу, создавая приятное расположение духа.

Чаще всего дети очень любят рисовать, но порой им становится скучно, утомительно и неинтересно. Пока они маленькие, родители рисуют с ними красками, фломастерами, карандашами. А когда подрастают, приходим в школу – опять тот же самый набор художественных материалов. Скучно. Так постепенно интерес к рисованию проходит. На занятиях я применяю небольшие хитрости – нетрадиционные техники рисования, которые занимают учеников, вовлекают их в творческий процесс, тем самым, вызывая стремление заниматься таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает творческие способности, позволяет почувствовать различные художественные материалы, их характер и настроение. Новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные неповторяющиеся задания, возможность выбора все это позволяет не допустить однообразие и скуку, обеспечивает живость и непосредственность.

Материалы:

- * Акварельная бумага (плотность не менее 200г), размер А-4 ;
- * Круглые и плоские кисти (колонок, белка или мягкая синтетика) № 3,5;
- * Растворимый кофе в гранулах;
- * Сахарный песок;
- * Горячая вода;

Подготовка к созданию картины

Чтобы нарисовать картину с помощью кофе, нам потребуется некоторая подготовка. Первое и самое главное – приобрести кофе. Выбираем растворимый кофе, какой больше нравится. Для самого процесса рисования марка кофе не принципиальна. Тут могут быть только ваши личные предпочтения: определенный запах, может быть, с добавками ванили и корицы (если ваниль в каплях, то буквально одной капли для запаха будет достаточно). А корицу лучше добавлять в конце, когда мы будем прорабатывать самые темные участки картины, иначе в светлых частях будет заметна пыльца корицы.

Настоятельно рекомендую пользоваться именно растворимым, т. к. обычный кофе придется долго уваривать и процеживать, убирая мельчайшие кусочки.

Этапы работы:

Растворимый кофе разводим водой в небольшой чашечке в пропорции 5 чайных ложек кофе на 1 чайную ложку воды (можно чуть меньше, потом по необходимости добавим еще воду, покапельно).

Теперь пытаемся это всё размешать. Идеально – до состояния густого сиропа. Очень часто при перемешивании кофе взбивается в пену. В этом случае его надо оставить на время и подождать, пока пена лопнет и кофе станет сиропом.

Также возможен вариант, когда мы быстро размешали кофе до нужной консистенции и уже начали рисовать, но вдруг на бумаге кофе начал пениться. Ничего

страшного. Оставляем кофе пережить этот пенный момент и чуть позже продолжим рисовать.

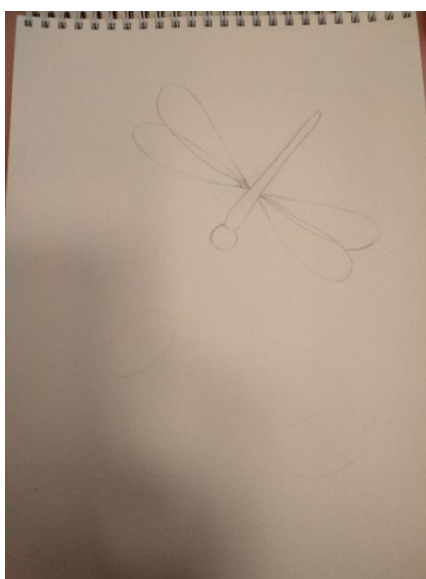
Итак, мы подготовили нашу ароматную "краску" и принимаемся за дело.

Пошаговый процесс

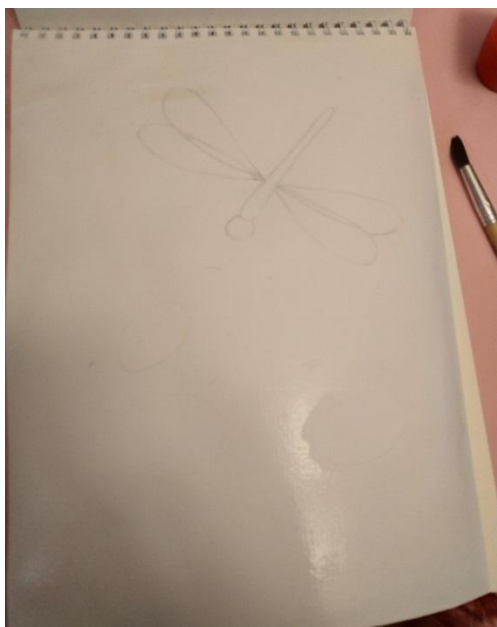
Берем лист плотной бумаги и придумываем композицию. Я буду делать полянку. Травки, цветочки, былинки, колоски и прочее – удобная тема, чтобы показать варианты контрастности при работе с кофе.

Карандашом намечаем стрекозу в центре картинки. Внизу основные пятна – это будут ромашки и какие-то травинки.

Лист смачиваем водой, оставляя сухим место, где располагается стрекоза и будущие ромашки.

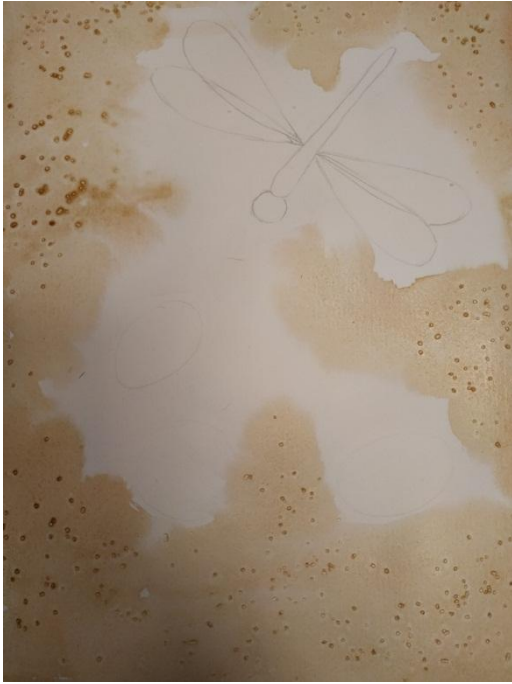
Для тонировки делаем слабый раствор кофе, т. е. наш готовый сиропчик разбавляем водой как обычную акварельку.

Теперь по мокрой бумаге делаем тонировку листа по краям, оставляя середину белой (для яркости). Также белым оставляем те места, где будут расположены белые цветочки.

Пока лист влажный применяется небольшая хитрость. Сверху на тонировку посыпаем сахарным песком, создавая тем самым пузырьковый эффект. Мы его увидим на следующем этапе

В работе с кофе лучше всего начинать со светлых тонов, постепенно затемняя наши детали.

Слегка тонируем крылья стрекозе для полупрозрачного эффекта. Т. е. затонировав основную часть листа, мы уже примерно расположили наши предметы на бумаге и начинаем прорисовку более плотными тонами.

Тельце стрекозы прокрашиваем более темным раствором кофе.

Теперь прорисовываем узор на крыльях стрекозы более плотным кофейным раствором. Так же уже виден пузырьковый эффект от сахара. Он сделал нашу картину более эффектной и необычной.

Кофе ложится более пластично и вязко, нежели акварель. Темные тонкие линии кофе сделать достаточно сложно. Темным раствором кофе определяем основное направление травинок и листьев.

Начинаем прописывать цветы. Форму цветочков подчеркиваем, затемняя частично

пространство вокруг и под цветком...

Постепенно добавляю деталей в траву, колоски, и прочие травинки.

Всё, ароматная картинка готова! Теперь можно повесить её на стену и еще очень долго ваш дом будут наполнять виды цветущего летнего луга и запахи ароматного и бодрящего кофе!

Мастер-класс с пошаговым фото
Нетрадиционная техника рисования
Энкаустика «Волшебство природы»

Тема мастер-класса: Нетрадиционная техника рисования Энкаустика «Волшебство природы».

Цель: повышение профессионального мастерства, обмен опытом по использованию нетрадиционных техник рисования.

Задачи: Познакомить с нетрадиционным способом рисования, формировать интерес к изобразительной деятельности.

Способствовать овладению простейшими техническими приёмами работы с восковыми мелками, утюгом.

Побуждать, самостоятельно изучать и применять нетрадиционные техники рисования.

Обучающая. Познакомить с нетрадиционной техникой рисования «Энкаустика», формировать интерес к изобразительной деятельности. Научить пользоваться утюгом, используя технику безопасности

Развивающая. Развивать творческое воображение, мышление, креативность.

Воспитательная. Воспитывать умение видеть красоту природы;

Материалы для изготовления:

- Мягкое стекло (пленка ПВХ) либо глянцевый белый картон.
- Восковые мелки.

Инструменты для работы.

- Газета либо мягкая подкладочная ткань, размером 60*60
- Бумажные полотенца, влажные салфетки.
- Свеча.
- Утюг.

Краткое содержание занятия по этапам.

Энкаустика (греч. Enkaustik– жгу, выжигаю) – искусство восковой живописи. Оно возникло более 2500 лет назад и было известно еще древним грекам, римлянам и египтянам. Картины в этой технике, очень стойкие, так как воск не окисляется, а в воде он вообще абсолютно нерастворим. Работать с утюгом необходимо на минимальной мощности и наносить мелки на подошву.

Теоретическая часть.

Характеристика основных идей технологии

Наличие творческих способностей играет в жизни человека немаловажную роль, начиная от формирования личности и заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина. Каждый ребёнок по своей природе – творец. Очень важно не упустить момент и не оттолкнуть ребёнка от творческой деятельности, а наоборот приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовать свои возможности.

Чтобы не ограничивать возможности ребёнка в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств и материалов. А для успешного развития детского творчества, необходимо подбирать такую форму организации и взаимодействия с детьми, которая позволила бы детям реализовать свой творческий замысел.

Определение проблем и перспектив:

- Продолжение изучения новых нетрадиционных техник рисования.
- Выставка картин, выполненных в технике «Энкаустика».

Этапы работы:

Для работы необходимо подготовить рабочую поверхность под мягкое стекло либо картон, чтобы не запачкать вокруг расплавленным воском и необходимый материал.

Стелим ткань, затем бумагу, ну а на бумагу, в нашем случае, мы кладем мягкое стекло.

Регулятор температуры ставим на "шёлк" или "шерсть". Есть утюги с точками, ставим между одной и двумя точками.

В энкаустике существует пять основных приёмов работы с утюгом.

Первый приём - это разглаживание.

Наносим на подошву утюга оранжевый и коричневый цвет восковым мелком.

Гладим с одной стороны нижнего края до другого, не останавливаясь. Нарисовали землю.

Вытираем остатки мелков с подошвы утюга бумажными салфетками.

Наносим восковые мелки на подошву утюга, теперь желтого цвета, снова проглаживаем, от края верхнего левого угла к центру. Это будет яркое осеннее солнышко!

Вытираем подошву утюга салфетками и опять наносим воск, только теперь синего и серого цвета. Это переменчивое небо. Получился основной фон работы. Очищаем подошву утюга.

Второй приём рисования - оттиск.

Утюг прикладываем к работе, а потом резко приподнимаем. Получились прожилки. Таким образом прорабатываем небо и землю.

Оттиск можно выполнить следующим образом: на кончике утюга расплавляем восковой мелок нужного цвета. Затем утюг прикладываем к работе и резко поднимаем - получается кустик.

Третий приём - работа ребром утюга

Утюг ставим ребром на работу с готовым фоном и ведём вверх. Так получаются белые линии. Добавляем воск коричневого, черного и зеленого цвета, получаем траву и кусты

На этом фото хорошо видны приёмы оттиск кончиком утюга и ребром. Этим же способом рисуем стволы деревьев.

Четвёртый приём - рисование носиком утюга.

С помощью этого приёма можно рисовать мелкие детали (листва, цветы, птицы).

На носик утюга восковым мелком ставим точку и переносим на рисунок. Из точки рисуем галочку - птица.

И пятый прием – это когда утюг переворачивается и на него сверху прикладывается картон. Затем восковыми мелками наносятся линии на картоне. На рисование одного рисунка уходит 10-15 минут.

Так же можно использовать **дополнительный прием** - когда восковой мелок нагревают над свечей и методом тычка наносят на картину мелкие элементы (листья, ягоды, цветы и т.д.).

Наша картина готова, остается только красиво оформить ее. Я беру обычную фоторамку, помещаю туда картину. Напоминаю, в своем мастер - классе я использую мягкое стекло (пленка ПВХ), и если мы перевернем картину изображение становится более гладким, картина будто действительно находится под стеклом. Итак, мое «Волшебство» искусно превращается в отличную картину, которую можно использовать как предмет интерьера, либо подарить кому то на память!

План-конспект открытого занятия

Тема: Жираф

Цель: Научить детей рисовать жирафа, используя простейшие геометрические формы.

Задачи:

- Знакомство учащихся с историей возникновения рисунка, карандаша, кисточки
- Расширение кругозора учащихся
- Воспитание интереса к изобразительному творчеству

Оборудование: парты для работы, место для выставки рисунков, учебная литература и схемы по рисованию животного «Жираф», тематические фотографии.

Материалы: белый лист бумаги А 3, простой карандаш, ластик, фломастеры, краски - гуашь, кисточки, емкости с водой, салфетки.

Тип урока: урок «открытия» нового знания

Форма проведения урока: индивидуально-групповая

Методы обучения: словесные, наглядные, практические.

Ход урока

Педагог – Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вас ждет необычное занятие.

Занятие в волшебной школе рисования. Давайте представим, что ваши карандаши и кисточки - волшебные и они помогут вам научиться рисовать чудесные картинки: красочные, цветные и необычные!

– А знаете ли вы, ребята, что первые карандаши и кисточки появились очень давно. История карандаша начинается с XIV века. Художники рисовали тогда в основном палочками, изготовленными из смеси свинца с цинком, иногда их называли «серебряными карандашами». Прототипы современных графитных карандашей появились в XVI веке. Английские пастухи из местности Камберленд открыли в земле темную массу, которую использовали для того, чтобы метить овец. Из этого вещества начали изготавливать тонкие заостренные на конце палочки и использовать их для рисования. Они были мягкими, пачкали руки и подходили для рисования, но не для письма. Слово «карандаш» восходит к тюркскому *karadas* «черный камень» и турецкому *karatas* – «чёрный сланец». Любители статистики подсчитали, что одним обыкновенным деревянным карандашом можно провести линию длиной в 56 км или написать более 40 тыс. слов.

Кисточки возникли немногим позже рисования и первые упоминания о них встречаются еще до нашей эры. История их неразрывно связана с краской, и именно изобретению краски кисти обязаны своим возникновением. О них было известно еще в древнем Китае, Греции и Римской империи и уже тогда их изготавливали из волоса различных животных – осла, лани, белки, куницы. С тех пор **кисточки для рисования** не сильно изменились и все так же представляют собой волосяной пучок, закрепленный на стержне при помощи металлической обоймы.

– Да, ребята, рисовать люди научились очень давно, раньше, чем писать, читать и, может быть, даже раньше, чем они научились разговаривать.

– А как вы думаете, ребята, что рисовали древние люди?

(ответ детей)

– Правильно! Они рисовали все, что их окружало, все, что для них было очень важным. А важными для них были, конечно, животные – ведь мясом животных люди питались, из шкур животных – шили себе одежду. Посмотрите, ребята, какие интересные рисунки дошли до наших дней!

(показывается учебное пособие с изображением наскальных рисунков)

– В наши дни художники тоже очень любят рисовать животных.

(показываются репродукции известных мастеров)

А называются такие художники - **анималисты**

– Ну, что ж, ребята, мы с вами узнали много нового, а не пора ли нам приступить к рисованию?

(ответы детей) А что же мы сегодня будем рисовать?

(предположения детей)

– Ребята, я помогу вам. Я загадаю одну загадку, разгадав ее, вы узнаете тему нашего занятия.

С высоты трехэтажного роста

Разглядеть ему нас не просто.

Дети все для него лиллипутики,

Любознатики и почемутики.

- Кто вас пятнышками раскрасил?

- Кто вам кисточкой хвост украсил?

- Почему у вас длинная шея?

- Хочу сказать, но не умею.

Кто это, ребята?

(дети – Жираф)

Педагог – Совершенно верно! Сегодня мы с вами научимся рисовать жирафа!

Жираф очень солнечное, доброе животное, он красивый и интересный. Ребята пока вы ещё не умеете его рисовать, значит, должны научиться обязательно.

(смотрим фото с жирафами)

Педагог – А чтоб у вас все получилось, я произнесу волшебное заклинание. Берите в руки карандаши и собирайтесь ко мне:

Карандаш в руки возьмем,

Рисование начнем!

Пусть сегодня в этот час

Все получится у вас!

Траш, баш, брабадаш –

У вас волшебный карандаш!

Ну, вот ребята, теперь все ваши карандаши стали волшебными, а это значит, все у вас получится! Давайте рисовать?

(дети – Давайте!)

Педагог – А я буду вам помогать. Для того, чтобы вы смогли нарисовать жирафа вам потребуется белый лист бумаги, ластик, простой карандаш, краски, кисточки, фломастеры и, конечно, ваша фантазия.

Возьмите в руки лист бумаги. В начале рисования мы всегда выбираем правильное расположение листа. Как вы думаете, ребята, как правильно лучше положить лист – вертикально или горизонтально?

(ответы детей)

А почему?

(ответы детей)

Правильно, ребята, потому что жираф самое высокое животное на земле. Жираф бывает ростом до 6 метров и половина этой высоты приходится на длинную-предлинную шею.

Давайте поскорее приступим к работе, ведь нашим жирафам не терпится появиться на ваших листах.

(выполнение рисунка жирафа в карандаше согласно технологической карте)

Педагог – Ну, вот у нас и получились замечательные жирафы. Самые настоящие! Правда?

А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть... Давайте вместе с вами поиграем в жирафов?

Я предлагаю вам встать и поразмяться:

По опушке словно граф

Важно топает жираф...

Как вы думаете, ребята, наши жирафы совсем готовы? А чего им не хватает? Правильно, цвета, и вот здесь ребята, нам придет на помощь волшебная кисточка. А то она совсем уж было заскучала...

(педагог вместе с ребятами поэтапно раскрашивает жирафа.)

Педагог – Ребята, все ли у нас готово? Чего не хватает нашему жирафу? Правильно, забавных пятнышек! Давайте скорее нарисуем нашим жирафам пятнышки, только не совсем обычным способом. Вы знаете, ребята, что пятнышки у всех жирафов разные, совсем как отпечатки пальцев у человека? Поэтому, чтоб каждый ваш жираф получился совсем настоящим и уникальным пятнышки ему мы будем рисовать пальчиками. Вот так *(показывает)*

Педагог – Я вижу, что ваши рисунки уже почти совсем готовы, а сейчас я предлагаю вам немного подумать вот о чем: где живет ваш жираф? Что его окружает? Взять в руки кисточки и нарисовать вашим жирафам их жирафий мир... Фантазируйте! Ведь может оказаться так, что ваш жираф умеет летать и живет на пушистом облаке... А может быть, ваш жираф настоящий космонавт и живет на особой жирафьей планете. Выдумывайте, ребята, я уверена, что у вас получится замечательный рисунок!

– А пока вы рисуете я хочу еще немного рассказать вам об этом замечательном животном. Длинные ноги и шея помогают жирафу доставать вкусные, свежие листочки с вершин деревьев, вовремя замечать хищника – с такой высоты ему все замечательно

видно! Пятнистая окраска помогает ему маскироваться в тени деревьев. А на своих длинных ногах жираф легко убегает от хищников!

(слайды)

Педагог – Ну вот, наши жирафы совсем готовы. И мне кажется, что они очень хотят подружиться. Ребята, а давайте соберем наших жирафов всех вместе вот на этой замечательной полянке.

(оформление выставки)

Педагог – Давайте скорее познакомимся с нашими жирафами. Расскажите нам о своих рисунках.

(Ребята по очереди рассказывают о своем жирафе. Педагог даёт позитивную оценку всем рисункам воспитанников)

Педагог – Сегодня мы с вами научились рисовать жирафа. Для этого...

(Повторяет с ребятами поэтапное рисование жирафа простым карандашом)

– А затем... *(Повторяет с ребятами поэтапное выполнение цветового решения рисунка)*

Педагог – Ребята, вам понравился наш урок?

(ответ детей)

