

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спасская
детская школа искусств»

МБУДО «Спасская ДШИ»

Методическая разработка

«Преодоление "страха белого листа" на начальных этапах обучения
академическому рисунку в ДХШ: от ассоциативного пятна к линейно-
конструктивному построению»

Автор-составитель: Заборов Роман Игоревич
преподаватель художественных дисциплин в МБУДО «Спасская ДШИ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Тема: «Преодоление "страха белого листа" на начальных этапах обучения академическому рисунку в ДХШ: от ассоциативного пятна к линейно-конструктивному построению»

Разработчик: Заборов Роман Игоревич, преподаватель художественных дисциплин.

Предметная область: Учебный предмет «Рисунок» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись».

Целевая аудитория: Учащиеся 1–2 классов ДХШ (10–12 лет).

1. Пояснительная записка

Актуальность проблемы

В практике преподавания изобразительного искусства в системе детских художественных школ одной из самых острых проблем начального этапа обучения является психологический барьер — так называемый «страх белого листа». При переходе от свободного, интуитивного детского творчества к строгому академическому рисунку учащиеся сталкиваются с жесткими требованиями к компоновке, соблюдению пропорций, перспективе и культуре штриха.

Традиционное начало работы над рисунком (твёрдо-мягким карандашом на белом ватмане) требует от ребенка развитого глазомера и уверенной моторики, которыми он на данном этапе еще не обладает. Возникающий страх совершить ошибку, провести «неправильную» линию и испортить чистый лист приводит к скованности, неуверенности и потере интереса к предмету. Возникает методическая необходимость в адаптивных техниках, которые позволили бы снять психологическое напряжение и плавно ввести учащихся в систему академического формообразования.

Связь с содержанием программы «Живопись»

Содержание данной методической разработки напрямую интегрируется в календарно-тематическое планирование первого года обучения по предмету «Рисунок». Задания соотносятся со следующими темами учебного плана: «Введение в предмет. Организация рабочего места», «Тональные отношения. Свет и тень», «Пропорции и масштаб», «Линейно-конструктивное построение геометрических тел».

Цель методической разработки:

Создание эффективного алгоритма преодоления психологического барьера перед началом работы в академическом рисунке посредством использования непредсказуемых графических техник, мягких материалов и тонированных основ.

Задачи:

1. Преодолеть этиологический страх ошибки через использование техники монотипии на вводных занятиях.
2. Сформировать у учащихся целостное видение природы (понятие больших тональных отношений) до введения жесткого линейно-конструктивного построения.
3. Снять страх перед белым фоном за счет использования пластичных, легко корректируемых материалов (соус, уголь, мел) и тонированной бумаги.
4. Воспитать культуру «поисковой линии» при возврате к графитному карандашу.

2. Теоретическое обоснование методики

Основоположник отечественной школы рисунка П.П. Чистяков утверждал: «Рисовать — значит рассуждать». Однако рассуждение невозможно в состоянии стресса. Если среда (ослепительно белый лист) и инструмент (остро заточенный карандаш, оставляющий несмываемый след при сильном нажиме) провоцируют тревожность, внимание ученика смещается с анализа природы на страх испортить работу.

Предлагаемая методика опирается на принцип «от хаоса к строгому порядку» и реализуется через временный отказ от белого фона. Изменение рабочей среды (случайный оттиск, сплошная тонировка или крафт-бумага) меняет задачу: ученику больше не нужно создавать форму из ничего контурной линией — ему нужно выявить ее ассоциативно или «вылепить» из уже существующей среды с помощью света и тени. Это активизирует пространственное мышление и делает процесс более терпимым к ошибкам.

3. Практическая часть: Алгоритм проведения занятий

Методика включает четыре последовательных учебных задания, идущих по принципу нарастания структурной сложности и постепенного возвращения к классическому инструменту. Данный блок рекомендуется интегрировать в первую четверть 1 класса ДХШ.

Задание 1. Вводное занятие-ледокол. Монотипия: «Ассоциативное пятно»

Материалы: Стекло или гладкий пластик (А4/А3), монохромная акварель, гуашь или тушь, кисти, бумага, линер, вода.

Натура: Работа по воображению (ассоциативный поиск).

Ход работы:

1. Создание непредсказуемой среды. Учащиеся хаотично наносят разведенную краску на стекло и делают оттиск на бумагу. Чистый лист исчезает, превращаясь в сложную фактуру.
2. Поиск силуэта. Преподаватель предлагает увидеть в случайных разводах пятен элементы пейзажа или скрытые предметы.
3. Графическая доработка. С помощью линера ученики подчеркивают найденные контуры, выявляя образы из хаоса.

Методический паспорт задания:

- Связь с учебным планом: Введение в предмет. Пятно и силуэт.
- Планируемые результаты:
 - Предметные: освоение свойств водорастворимых красок, выявление силуэта.
 - Метапредметные: развитие ассоциативного и образного мышления.
 - Личностные: снятие тревожности и страха перед неизвестным результатом.

- Критерии оценивания: умение найти узнаваемый образ в абстрактном пятне; сохранение целостности композиции при доработке линером.
- Воспитательный компонент: формирование терпимости к случайности, понимание ценности эксперимента и творческого поиска.
- Дифференциация: для новичков — поиск простых силуэтов (одиночное животное, предмет); для учащихся с опытом — создание многоплановых сюжетов (пейзаж, городская среда).

Задание 2. Техника «выбирания света» (работа по сплошному тону)

Материалы: Ватман (А3), сухой соус, бумажная растушевка, ластик-клячка.

Натура: Простой натюрморт из 2-3 локальных по тону предметов при контрастном боковом освещении.

Ход работы:

1. Уничтожение «белого листа». Учащиеся растушевывают соус до получения однородного среднего тона.
2. Работа от светлого. Ученики ластиком-клячкой «вытирают» до белой бумаги самые светлые участки натуры (блики и освещенные части).
3. Уплотнение теней. На финальном этапе вводится темный соус для прокладки собственных и падающих теней.

Методический паспорт задания:

- Связь с учебным планом: Тональные отношения. Свет и тень. Локальный тон.
- Планируемые результаты:
 - Предметные: умение видеть и передавать крупные тональные массы.
 - Метапредметные: анализ формы через освещение.
 - Личностные: уверенность при работе с мягким материалом на большом формате.
- Критерии оценивания: ученик видит крупные тональные массы; грамотно выбирает блики; сохраняет тональный масштаб (светлее/темнее).

- Воспитательный компонент: воспитание смелости в работе со всем форматом листа, понимание ценности последовательной лепки формы.
- Дифференциация: для новичков — натюрморт из 1-2 предметов простых форм без драпировки; для учащихся с опытом — добавление сложной драпировки или предметов с активной фактурой.

Задание 3. Работа от среднего тона (рисунок на тонированной бумаге)

Материалы: Тонированная бумага (крафт, А3), мягкий уголь, белый мел.

Натура: Гипсовые геометрические тела или крупная архитектурная деталь.

Ход работы:

1. Анализ тональных отношений. Бумага выступает в роли полутени. Уголь и мел никогда не смешиваются физически.
2. Теневая прокладка. Углем прокладываются собственные и падающие тени.
3. Световая моделировка. Белым мелом наносятся самые освещенные участки.

Методический паспорт задания:

- Связь с учебным планом: Светотеневая моделировка геометрических тел.
- Планируемые результаты:
 - Предметные: понимание логики освещения (свет-полутень-тень-рефлекс).
 - Метапредметные: структурирование визуальной информации.
 - Личностные: дисциплинированность в использовании двух противоположных материалов.
- Критерии оценивания: сохранение чистоты полутени (фактуры крафта); отсутствие грязи и смешения угля с мелом; верное направление падающих теней.
- Воспитательный компонент: воспитание технологической дисциплины, аккуратности и осознанности выбора материала для конкретной задачи.
- Дифференциация: для новичков — простые тела (шар, куб); для учащихся с опытом — архитектурная деталь или группа тел с пересекающимися тенями.

Задание 4. Культура «поисковой линии» (возврат к карандашу)

Материалы: Ватман (А3), карандаши (2Н–2В), ластик.

Натура: Каркасные (проволочные) геометрические тела.

Ход работы:

1. Возвращение к белому листу. Вводится понятие «поисковых линий» — легких касаний карандаша 2Н.
2. Метод «высекания» формы. Форма ищется в пространстве множеством легких штрихов.
3. Уточнение и уплотнение. После нахождения пропорций уплотняются верные линии контура и конструктивных узлов.

Методический паспорт задания:

- Связь с учебным планом: Линейно-конструктивное построение. Пропорции и перспектива.
- Планируемые результаты:
 - Предметные: освоение линейной перспективы, штрих по форме, метод обрубков.
 - Метапредметные: пространственное мышление, метод «от общего к частному».
 - Личностные: преодоление перфекционизма на этапе создания наброска.
- Критерии оценивания: использование легкой поисковой линии; верная передача пропорций; грамотное уплотнение линий переднего плана.
- Воспитательный компонент: культура поиска, закрепление установки, что исправления в процессе работы — это нормальная часть пути к результату.
- Дифференциация: для новичков — плоские проволочные каркасы; для учащихся с опытом — пространственные врезки геометрических тел.

4. Заключение

Внедрение описанной методики на начальном этапе обучения академическому рисунку в ДХШ показывает высокую результативность. Использование нетрадиционных графических техник, тональных пятен, тонированных основ и мягких материалов позволяет мягко, без психологических травм перевести учащихся от плоскостного детского восприятия к объемно-пространственному мышлению.

Ученики приобретают смелость в обращении с форматом, учатся цельно видеть натуру и закладывают крепкий фундамент для последующего, более строгого линейно-конструктивного построения и тональной моделировки графитным карандашом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ли Н.Г. Основы учебного академического рисунка : учебник. — М.: Эксмо, 2023.
2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Методика преподавания: учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2024.
3. Шаляпин О.В., Баландин А.А. Рисунок и живопись: учебное пособие. — М.: Юрайт, 2024.
4. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2022.
5. Голубева О.Л. Основы композиции: учебное пособие. — М.: Искусство-XXI век, 2021.