

*Полищук Светлана Ивановна,
преподаватель специальных дисциплин,
МБУ ДО «Алчевская ДХШ»,
г. Алчевск.*

**ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ «ЗЕНТАНГЛ» НА УРОКЕ РИСУНКА В
ДХШ И ДШИ.
ВЫПОЛНЕНИЕ РИСУНКА ПО НАБЛЮДЕНИЮ НА
ТЕМУ: «ЗИМА» В СТИЛЕ «ЗЕНАРТ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. История возникновения техники «Зентангл».	
1.1 Авторы этой необычной техники.....	5
1.2 Схема создания зентанглов.....	7
1.3 Стил ь Зенарт.....	9
ГЛАВА 2. Создание эскиза.	
2.1 Линейный эскиз.....	11
2.2 Линейный эскиз в тоне пятном.....	12
2.3 Разработка эскиза в тоне, используя придуманные узоры разной тональности и тонированный лист бумаги	13
ГЛАВА 3. Выполнение рисунка в стиле Зенарт, используя эскиз.	
3.1 Перенесение линейного рисунок с эскиза в размер формата.....	14
3.2 Перенесение линейного рисунка на тонированный лист.....	16
3.3 Выполнение рисунка в тоне.....	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	19
СПИСОК ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	21

Введение

Начальное художественное образование на современном этапе развития общества является одним из важнейших компонентов воспитания и эстетического развития личности. Оно является основой для формирования художественного вкуса, активизации и стимулирования творческой деятельности будущего художника. Огромную роль в этом играет начальное художественное образование, целью которого является воспитание и сохранение культурных традиций общества.

С появлением новой техники «Зентангл», изучив литературу и опробовав на практике, возникла идея ввести данную технику в процесс обучения. Эта техника является частью учебной работы по рисунку во втором классе ДХШ (средний возраст учащихся 12 лет), как одна из форм практического обучения. Данная техника дает возможность по новому раскрыть творческий потенциал каждого ребенка, развить представление и фантазию учащихся, приобрести навыки выполнения работ по рисунку различными техниками.

Цели и задачи при изучении техники «зентангл» и выполнении рисунка в стиле «Зенарт»

Цель урока: приобретение учащимися новых профессиональных знаний, умений и навыков путем непосредственного изучения и отображения окружающей действительности.

Задачи урока:

- закрепить основы рисунка и композиции;
- изучить теоретический материал по овладению техники в стиле «Зенарт»;
- научить учащихся выполнять композицию в стиле «Зенарт»;
- развить творческое, аналитическое, конструктивное мышление;
- приобрести и овладеть навыками выполнения композиции в стиле «Зенарт»;

- одновременно с изучением техники в стиле «Зенарт», воспитать эстетический вкус и творческий взгляд на окружающий мир;
- сформировать любовь к природе: животным, птицам, растениям.

В результате изучения техники в стиле «Зенарт» учащийся

должен знать:

- историю возникновения техники «Зенарт»;
- что такое «стиль» в рисунке?;
- особенности стиля «Зенарт»;
- процесс создания зентанглов;
- особенности композиционного размещения объектов изображения в заданном формате;
- схему создания узоров.

В результате изучения техники в стиле «Зенарт» учащийся

должен уметь:

- правильно трактовать особенности изображаемого объекта, его эстетическую суть:
- изображать настроение, состояние окружающего мира:
- выделять в разнообразии природы главное и второстепенное;
- вырезать из бумаги плитки классического размера;
- создавать «зоны» внутри квадрата под будущие узоры;
- заполнять узорами пустое пространство между линиями;
- передавать ритм, покой, динамику, сочетая вертикальные, угловатые и округлые линии.

На освоение учебного материала отводится 12 часов.

ГЛАВА 1. История возникновения техники «Зентангл».

1.1 Авторы этой необычной техники

Данная техника рисования возникла не так давно, в начале 21 века в Америке. Ее авторами являются супруги **Мария Томас и Рик Робертс**.

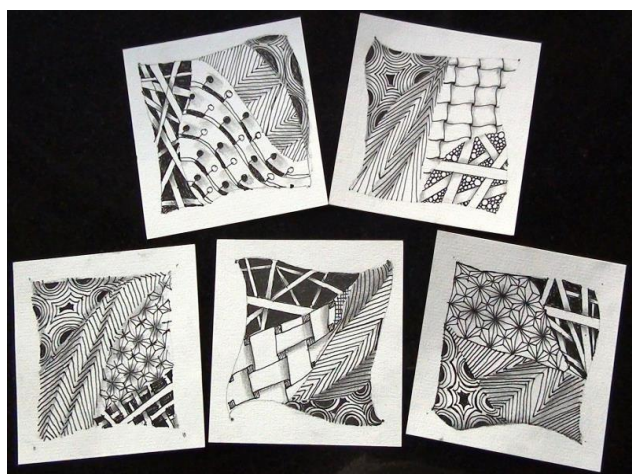
Идея создания такого метода рисования возникла случайно. Мария, художник-каллиграф, однажды рассказала Рикку, что она чувствует, когда рисует повторяющийся орнамент для фона своих работ (она занимается оформлением открыток, созданием иллюстраций с использованием каллиграфии). Она сказала, что полностью концентрируясь на своём занятии, она не думает и не волнуется ни о чём другом, теряет чувство времени, ощущает лёгкость и свободу. «Ты описываешь медитацию», - сказал Рик. В прошлом он был Дзен буддийским монахом и знал, о чём говорит.

Так у них возникла идея, что они могут разработать метод рисования, практикуя который, любой человек, не умеющий ни рисовать, ни медитировать сможет испытать это волшебное чувство. Поэтому в **2006** году они зарегистрировали товарный знак Zentangle® и начали развивать коммерческую систему обучения и распространения метода по миру.

Зентангл представляет собой особенную совокупность повторяющихся узоров, которые складываются в абстрактное изображение, не несущее в себе смысловую нагрузку.

Само название «**зентангл**» (англ. «**zentangle**») состоит из двух слов: «**zen**» (от яп. «дзен»- «глубокое сосредоточение», «медитация») и «**tangle**» («сплетение, клубок») . В данном случае «тангл»- это орнамент, повторяющийся узор, состоящий из простых элементов. Рисунок зентангл, как правило состоит из нескольких танглов.

Простота - это обязательное условие для тангла, он должен легко рисоваться. Только такой узор называется танглом!

Форма изображения в узоре Зентангл ограничена квадратом, а вариантов узоров существует огромное множество.

Эта техника рисования, как было сказано выше, запатентована (официально зарегистрирована) создателями этого метода и их компанией Zentangle Inc Их сайт Zentangle.com) и подразумевает под собой соблюдение некоторых правил:

- зентангл-узоры должны быть абстрактными, беспредметными;
- у зентангла нет одного направления, его можно рассматривать с любой стороны;
- при рисовании зентангла не допускается использование линейки или трафарета;
- нельзя использовать ластик;
- черно-белый рисунок.

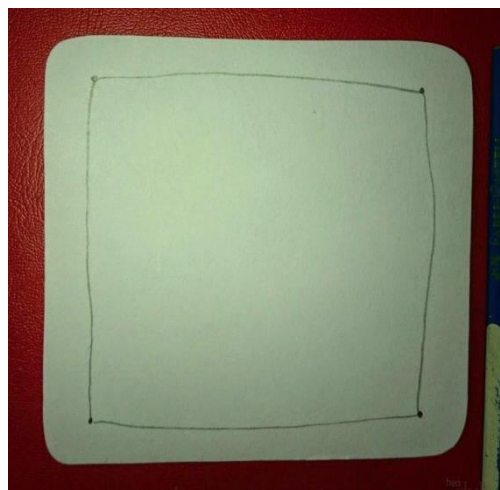
Рисуют зентанглы на бумажных квадратах размером 9х9 см, которые называют плитками. Зентангл задуман в небольшом размере, чтобы рисунок можно было завершить за один раз, потратив на него не более тридцати минут. Внутри тангла можно применять тени. Танглы по разному относятся к теням: Некоторым тени не нужны вовсе; другие смотрятся хорошо, как с тенями, так и без них.

1.2 Схема создания узоров в технике Зентангл.

1. Вырезаем из бумаги плитки классического размера в Зентангл (9х9 см).
2. Ставим четыре точки карандашом по углам плитки, немного отступив от края. На карандаш стараемся не нажимать, чтобы позже можно было легко избавиться от линий.
3. Точки соединяем одной сплошной линией. Не стоит использовать для этого линейку или стараться рисовать линию ровно: некоторая небрежность придаст особое очарование плитке с нарисованным узором. Таким образом мы задаем границы для дальнейшей работы.

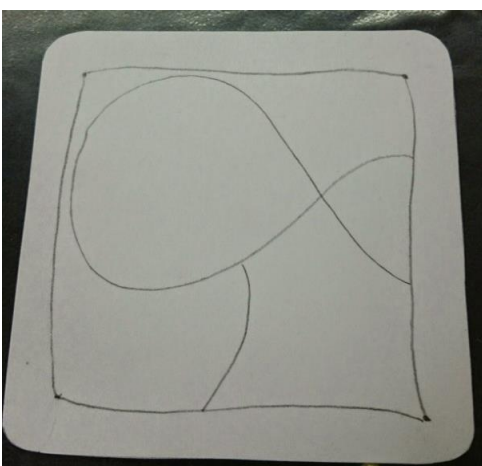
1.

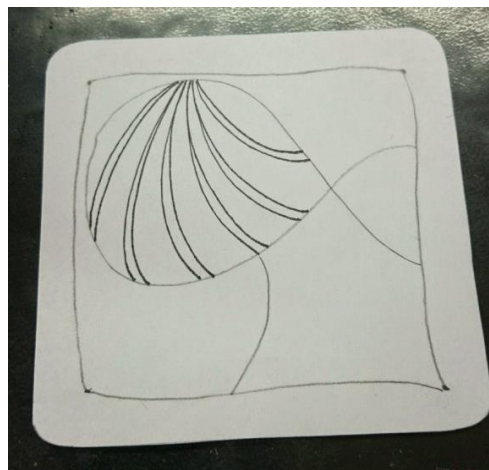
3.

4. Следующий шаг — это создание «зон» внутри квадрата под будущие узоры. Для этого нужно провести линии без отрыва руки от бумаги.

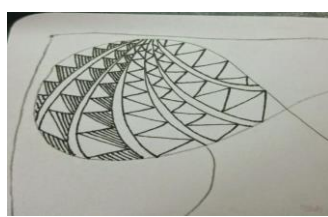
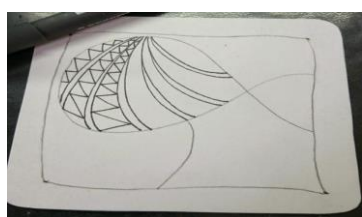
5. Теперь нужно заполнить узорами пустое пространство между линиями. Зарисовываем сегмент за сегментом. Вот как это выглядит:

4.

5.

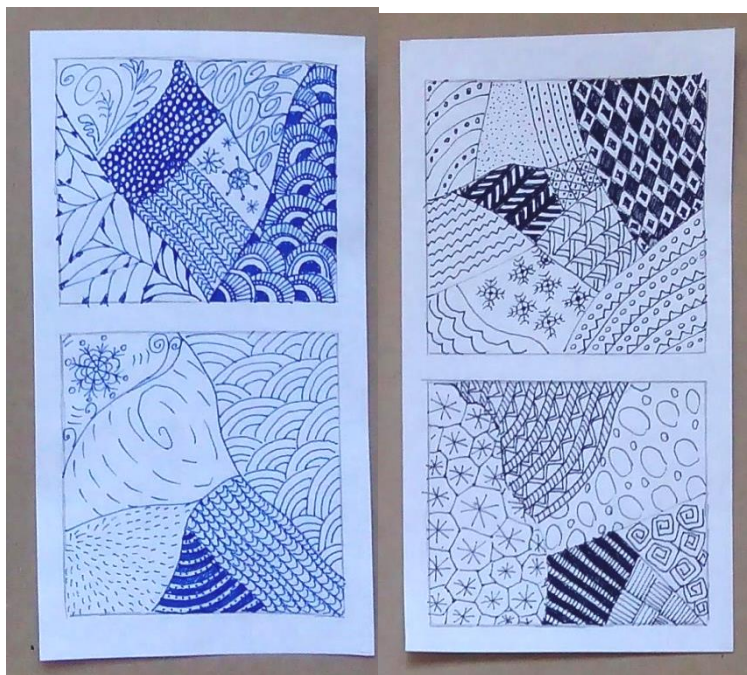

Сегменты заполняйте узором так, как вам подсказывает ваше воображение.

8. Перед тем, как приступить к практическому заданию по созданию узоров в стиле «Зенарт», преподаватель предлагает учащимся на листе,

формата А4 при помощи линейки нарисовать квадратики 9см х 9 см 4штуки (два вверху и два внизу)

Далее преподаватель на примере разработанных для пособия узоров, объясняет учащимся, что узоры могут быть разной тональности. Это зависит от густоты нанесения элементов узора и от применения в них заливки.

Примеры узоров

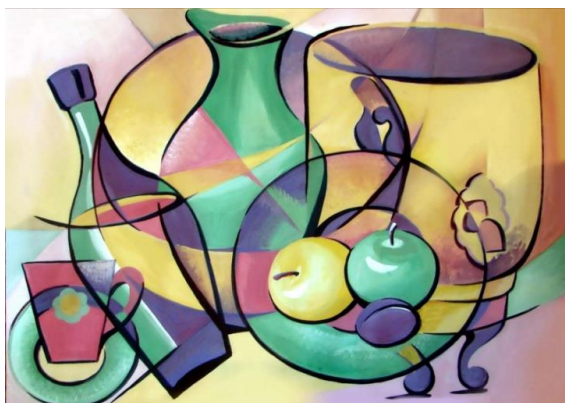
Материал для учащихся: белый лист формата А4, чёрные маркеры разной толщины, линер, линейка.

После этого, учащиеся приступают к самостоятельному придумыванию узоров. Результат смотреть в {приложение №1, стр 18}

1.3 Стиль Зенарт.

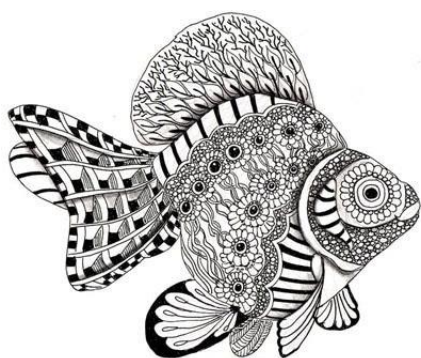
Слово «**стиль**» означает индивидуальную манеру исполнения. Оно используется для обозначения индивидуальных художественных особенностей, присущих творчеству писателя, художника, музыканта или даже отдельному периоду его деятельности.

Для сравнения предлагаются образцы графических работ авторов, выполненные в разных стилях.

ЗЕНАРТ - стиль, который включает все техники рисования, которые вдохновлены зентанглом.

Работы в стиле зенарт могут быть какой - угодно формы (не абстрактное произведение, а, к примеру, животное, конкретный предмет или даже человек.

В данном случае, на уроке рисунка во втором классе детской художественной школы учащиеся выполняют зимний пейзаж с деревьями, домами и фигурами людей. Вместо штрихов ученикам предлагается выполнить абстрактные узоры, т.е применить в своей работе технику «зентангл». {приложение №2,3 стр 22}

ГЛАВА 2. Создание эскиза.

2.1 Линейный эскиз.

После того, как учащиеся узнали о новой графической технике, изучили историю её возникновения и правила выполнения, а также на практике научились выполнять зентанглы, они приступают к работе над

эскизом композиции, **тема** которой: «**Зимний пейзаж с домами, людьми и деревьями**».

Цель: создать линейный эскиз зимнего пейзажа с людьми, домами и деревьями по памяти и по наблюдению. Разобрать эскиз по тону.

Задача: повторить и закрепить знания основы рисунка и композиции; повторить и закрепить понятие «растяжка тона».

Прежде, чем приступить к работе над эскизом учитель напоминает учащимся, что основой любого произведения искусства является композиция, придающая ему единство и цельность. Композиция в изобразительном искусстве связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно.

2.У композиции есть свои законы, правила и средства, которые помогают построить композицию.

Учитель напоминает учащимся, что **композиционный центр** - часть, которая выражает главное в идейном содержании сюжета. Композиционный центр выделяется контрастом.

Средства композиции включают: формат, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность.

Ритм — это чередование каких-либо элементов в определённой последовательности. Он может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета.

Произведения искусства, в которых присутствует движение, характеризуются, как **динамичные**.

Правила передачи движения:

{ приложение №3 стр. 19, образец №2 }

- сочетание резких вертикальных, угловатых или округлых линий;
- если на картине используется одна или несколько диагональных линий; - эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом;

Правила передачи покоя:

{ приложение №3 стр. 22, образец №1 }

- если на картине отсутствуют диагональные направления;
- если перед движущимся объектом нет свободного пространства;

- если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия;
- если композиция является уравновешенной, симметричной;
- если композиция формируется прямыми, горизонтальными или слегка наклонными линиями.

Учащиеся приступают к практической работе { Приложение №4, стр 23 }

2.2. Тональное решение (пятном) окончательного варианта эскиза. Выполняется карандашом .

На данном этапе учащиеся в своём эскизе определяют самые светлые участки, самые тёмные и имеющие средний тон.

Есть шкала тональной градации, которой учащиеся могут пользоваться.

Тоновая **растяжка** - это когда плавный переход идет от светлого тона к темному тону.

Учитель напоминает детям, что предметы, находящиеся на переднем плане, изображаются более контрастными по тону. Объекты, расположенные в глубине картины, имеют более сближенные тона. Так художник может передать перспективу, глубину картины, объем.

Контраст - это резкая противоположность. т. е белое на чёрном, чёрное на белом.

Учащиеся приступают к практической работе { Приложение №5, стр 24 }

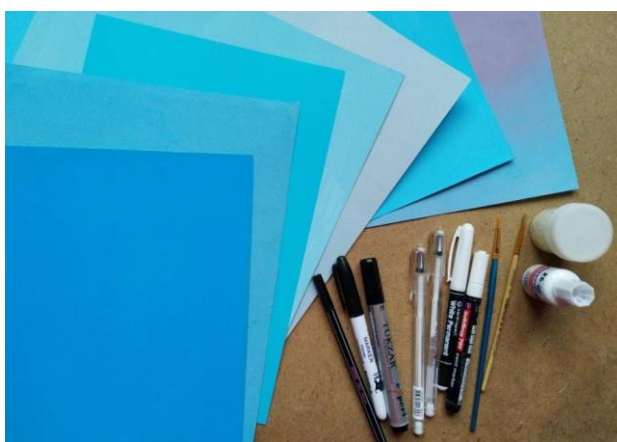
2.3 Разработка эскиза в тоне, используя придуманные узоры разной тональности и тонированный лист бумаги

Цель: Разработать эскиза в тоне используя придуманные узоры разной тональности и тонированный лист бумаги.

Задача: научить учащихся разрабатывать эскиз в тоне на тонированном листе бумаги, применяя еще и белые маркеры разной толщины по образцу. (Маркеры можно заменить корректором или белой гуашью.)

Материал для учителя: пособие с образцами разработки эскиза на тонированном листе бумаги формата А4 или А5. {приложение №2,3 стр23}

Материал для учащихся: тонированный лист формата А4 или А5, черные и белые маркеры разной толщины (Маркеры можно заменить корректором или белой гуашью.), готовый уже эскиз, выполненный на белом листе бумаги черными линерами.

Учитель демонстрирует образцы разработки эскиза на тонированном листе, используя уже готовый эскиз, выполненный на белом листе бумаги. Преподаватель напоминает учащимся, что тон нашего рисунка задаётся не только фактурой, но и толщиной линии. На переднем плане узор мы рисуем толстой линией, на заднем плане – тонкой.

На переднем плане мы можем применять закрашивание некоторых элементов узора (это усиливает контраст), а на заднем – не желательно.

Учащиеся приступают к практической работе { приложение №2 и №3 стр.19 }, { приложение №6 стр.20 }

ГЛАВА 3. Выполнение рисунка в стиле Зенарт на тонированном листе бумаги размером 40 х 50 см (можно 30 см х 40 см), используя готовый эскиз.

3.1 Перенесение линейного рисунка с эскиза в размер формата.

В процессе обучения регулярно возникает проблема точного переноса рисунка с эскиза на большой лист. Сегодня мы разберем два самых практичных и удобных методов.

Если эскиз для большой работы слишком сложный и насыщен мелкими деталями, а необходимо точно, быстро и чисто перенести его на большой формат, то существует всего один нормальный и легко доступный способ это сделать. Этот способ называется Сетка или клеточки.

Способ №1 Метод сетки

Исходное изображение (эскиз, набросок) делится на определенное количество равных частей с помощью вертикальных и горизонтальных линий, образуя, таким образом, сетку. Количество и размер ячеек (клеточек) может быть разным, чем больше мелких деталей в эскизе, тем меньше должен становиться размер клеточек.

Когда размечается эскиз, то начинать надо с нахождения центра и провести через него вертикальную и горизонтальную линию. Далее получившаяся половина горизонтальной линии делится на равное количество частей, или делится еще раз пополам, а потом еще раз, если это необходимо.

После этого на большом листе находится середина, через него проводятся вертикальная и горизонтальная линия. Горизонтальная линия делится аналогичным способом как на эскизе, полученный размер используется для построения всей сетки.

Теперь мы можем сделать вывод, что метод сетки – это когда исходное изображение (эскиз, набросок) делится на определенное количество равных частей с помощью вертикальных и горизонтальных линий, образуя, таким образом, сетку. Количество и размер ячеек (клеточек) может быть разным, чем больше мелких деталей в эскизе, тем меньше должен становиться размер клеточек. После того, как на эскизе размечена сетка, ее необходимо перенести на большой формат.

Образовавшиеся пересечения линий являются самым главным ориентиром для переноса рисунка, отталкиваясь от них, можно начинать переносить рисунок.

Второй способ переноса линейного изображения с эскиза на большой формат.

Учитель на примере конкретного эскиза показывает учащимся, как путём измерений (например - сколько раз расстояние до фигуры справа помещается в ширине листа). Значит и в большом формате расстояние до фигуры справа столько же раз должно помещаться в ширине листа. Также измеряем расстояние до фигуры сверху и выясняем, сколько раз оно помещается в высоте листа и т. д.

Учащиеся приступают к практической работе. { приложение № 7 стр. 21 }

3.2 Перенесение линейного рисунка с белого листа бумаги на тонированный лист.

Цель: научить детей переносить линейный рисунок формата А3 на тонированный лист этого же формата.

Задача: перенести линейный рисунок формата А3 на тонированный лист этого же формата.

Существует два способа переноса линейного рисунка с белого листа бумаги на тонированный лист

Способ №1

При помощи копировальной бумаги. Для этого нужно приложить линейный рисунок, выполненный на тонком белом листе бумаги, на тонированный лист. Под него кладётся копировальная бумага, блестящей поверхностью вниз. Далее, при помощи ручки, нужно обвести рисунок. (Можно это делать и карандашом, но при помощи ручки лучше тем, что будут видны участки, которые уже переведены и которые ещё не переведены), {приложение №8, стр30}.

Способ №2

Нужно заштриховать мягким карандашом обратную сторону линейного рисунка в формате. Затем приложить его на тонированный лист и ручкой, либо карандашом, обвести, *{приложение №9, стр31}*.

3.3 Выполнение рисунка в тоне в формате.

Цель: научить детей выполнять работу в стиле Зенарт на планшете формата 40 см х 50 см, с натянутым на него тонированным листом бумаги, используя уже готовый эскиз, выполненный в этом стиле.

Задача: используя готовый эскиз, выполненный в стиле Зенарт, выполнить работу на планшете формата 40см х 50 см.

Материалы для учителя: образцы.

Материал для учащихся: планшет с натянутым на него тонированным листом бумаги формата 40см х 50 см, черные и белые маркеры разной толщины (белые маркеры можно заменить корректором или белой гуашью.), готовый уже эскиз, выполненный на тонированном листе формата А5 или формата А4 в стиле Зенарт.

Учитель напоминает, что на первом плане нужно использовать толстые линии, т.е. пользоваться лучше толстыми маркерами, а на заднем плане только тонкими линерами. Также напоминает, что контраст (резкая противоположность) т. е. самые тёмные и самые светлые пятна должны быть только на переднем плане *{приложение №10, стр32,33,34}*.

Оконченные работы смотреть *{приложение №11, стр35-40}*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поставленная перед методической разработкой урока цель- выполнение рисунка на тему «ЗИМА» в новом стиле Зенарт, нацеленная на всплеск вдохновения у детей средней возрастной группы (2 кл. ДХШ) и повышение их знаний и умений выполнена успешно. Учащихся заинтересовала эта тема и получив новые знания, они выполнили очень интересные работы. Более того

– эти дети участвовали в республиканском открытом уроке, который проходил в Алчевской детской художественной школе 14.11. 2018 года {приложение №12, стр.40-43}.

Использованная литература

1. Басфорд Д. Волшебный сад / Д. Басфорд. – М.: «Азбука-КоЛибри», 2016. – 96 с.
2. 14. Басфорд Д. Зачарованный лес / Д. Басфорд. – М.: «Азбука-КоЛибри», 2016. – 96 с.
3. Барщ А. Рисунок в средней художественной школе / А. Барщ. – М.: «Искусство». 1963. – 256 с.
4. Голубева О. Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. – М.: Издательский дом «Искусство» 2004. – 117 с.
5. Глинская И. П. Методика обучения в 4-6 классах / И. П. Глинская. – М.: «Искусство». 1981. – 232 с.
6. Даглдиян К. Декоративная композиция / К Далгдиян. – Ростов Н/Д : Феникс, 2010. — 312 с. : ил.
7. Крахула Б. Зентангл / Б. Крахула. – П.: Питер Страна происхождения, 2013. –128 с.
8. Орлова Ю. Л. Большая книга Зентанглов / Ю. Д. Орлова. – М.: «Эксмо-Пресс», 2016. – 144 с.
9. Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства / Р. В. Паранюшкин . – Ростов Н/Д : Феникс, 2005. — 79 с. : ил.
- 10.Поташник М. М. Требования к современному рисунку: методич. пособие / М. М. Поташник, – М.: Центр пед. образования, 2008. – 270 с.
- 11.Саунина В.М. Тональный рисунок. Основы изобразительной грамоты / В.М. Саунина, У.Н. Саунина. – М.: ЛитРек 120 с.: 119 ил.
- 12.Серов С. И. Стиль в графическом дизайне / С. И. Серов. – М.: ВНИИТЭ, 1991. - 116 с. : ил.
- 13.. Соловьёва Б. А. Искусство рисунка / Б. А. Соловьёва. — Л.: «Искусство». 1989. – 256 с.

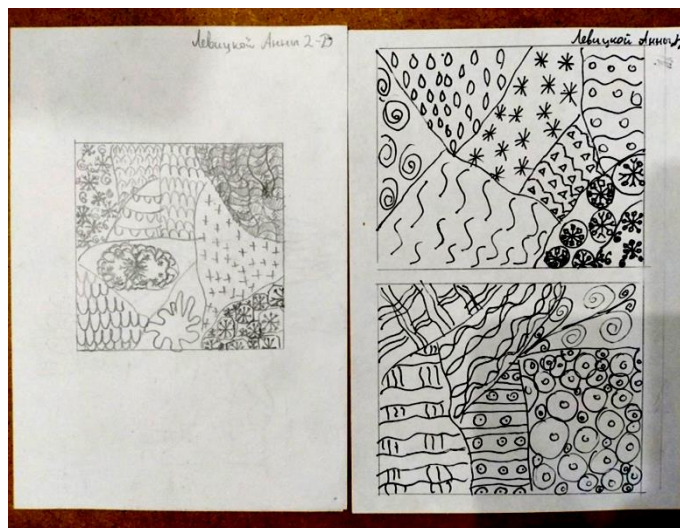
14. Сомов Ю. С. Композиция в технике / Ю. С. Сомов. – М.: «Машиностроение», 1987. — 288 с. : ил.
15. Устин В. Б. Композиция в дизайне / В. Б. Устин. – М.: Издат.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с. : ил.
16. Чернышев О.В. Формальная композиция / О. В. Чернышев. – М.: Издат.: Харвест, 1999. – 288 с. : ил.
17. Шембель А.Ф. Основы рисунка. / А.Ф. Шембель. – М.: Высшая школа, 1994.-115с.: ил.
18. Яблонский, В.А. преподавание предметов «Рисунок» и «Основы композиции» / Яблонский В. А. – М.: Высшая школа, 1989. – С.78.

Список интернет ресурсов

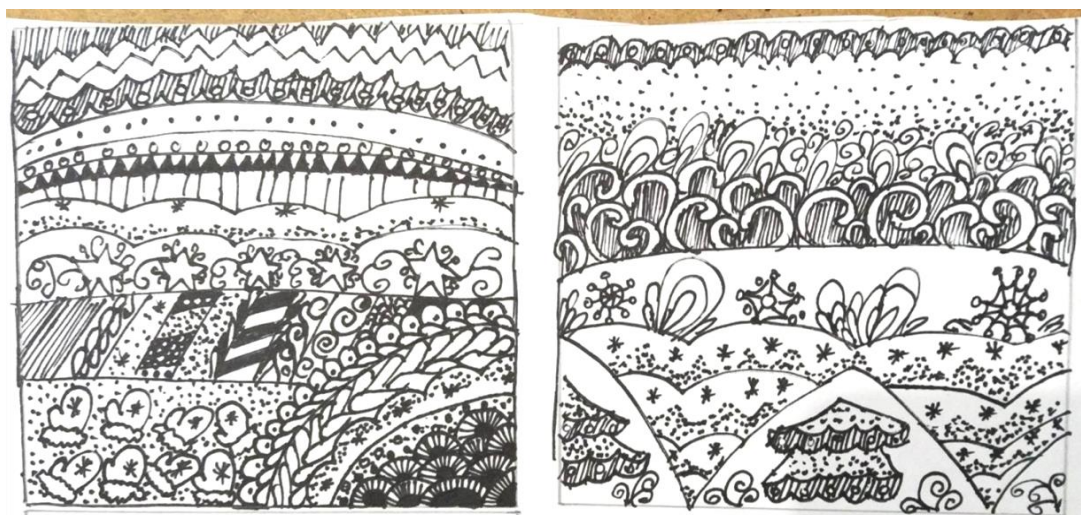
1. Фолькман Юлия. Основы медитативного рисования в стиле Зентангл: электронный ресурс / Юлия Фолькман, 13 mb. - 2016. - Формат: pdf. – С 55.
2. <https://www.printmarket.ua/blog/melovannaja-bumaga-cto-eto.htm>
3. <http://infopedia.su/8xb6af.html>
4. Гурфинкель Алла. Зенарт. Творческая медитация: видеоурок / Алла Гурфинкель 2015. - ~4 часа / 2.38 Gb. – Россия, 2015. - **Видео:** AVC, 1280x720/640x360, ~495 Kbps ; **Аудио:** AAC, 128 Kbps, 48.0 KHz.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 Узоры, выполненные учащимися.

Левицкая Анна 12 лет

Минко Мария 12 лет.

Приложение №2 Пособие «Процесс работы над заданием, включающий два образца»(разработка преподавателя)

Приложение №3 Образцы из пособия «Процесс работы над заданием»

Образец №1

Образец №2

Приложение №4 Разработка эскиза

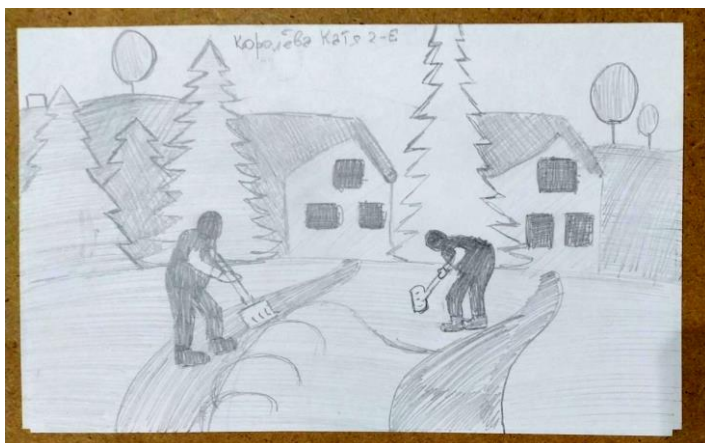

Лободенко Ольга 12 лет.

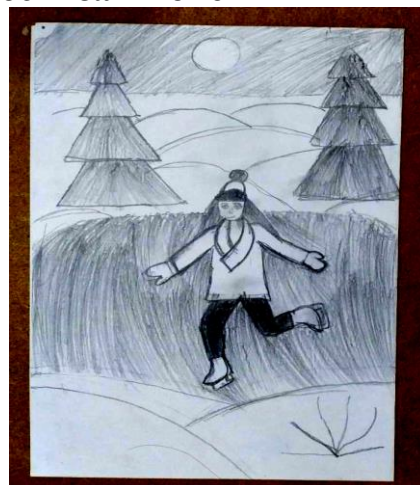

Санникова Анна 12 лет.

Приложение № 5 Разработка эскиза в тоне

Королёва Екатери

Горобец Ева

Приложение № 6 Разработка эскиза в тоне, используя придуманные узоры.

Королёва Екатерина 14 лет.

Коваль Екатерина 12 лет.

Павлова Анна 11 лет.

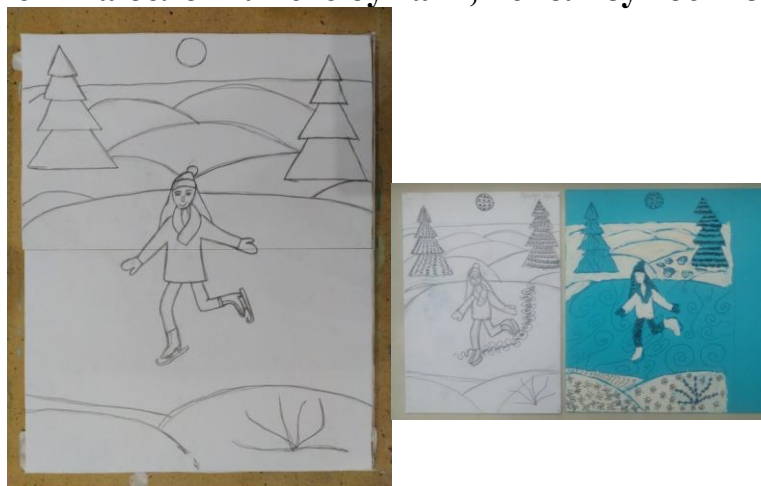

Минко Мария 12 лет.

Горобец Ева 12 лет.

Приложение № 7 Выполнение линейного рисунка в формате 40см х 50 см на белом листе бумаги, используя эскиз

Горобец Ева 12 лет. Эскиз и линейный рисунок в формате.

Королёва Екатерина 14лет. Эскиз и линейный рисунок в формате.

Минко Мария 12лет. Эскиз и линейный рисунок в формате.

Приложение № 8 Перенесение линейного рисунка на планшет с тонированным листом бумаги (способ №1)

Приложение № 9 Перенесение линейного рисунка на планшет с тонированным листом бумаги (способ №2)

Приложение № 10 Работа графическими материалами на тонированном листе, используя готовый эскиз.

Кияненко Анастасия 10 лет.

Приложение № 11 Оконченные работы

Кияненко Анастасия 10 лет.
«Снеговик»

Санникова Анна 12 лет.
«С верным другом»

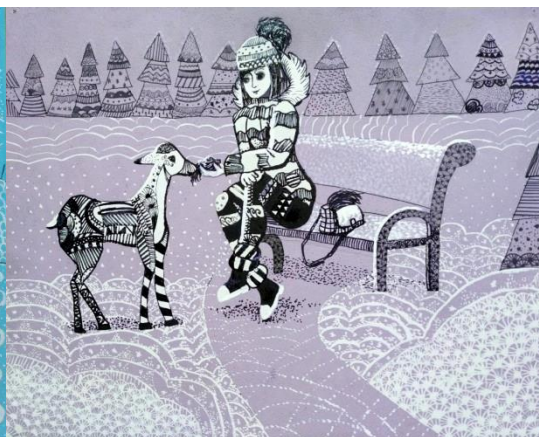
Королёва Екатерина 14 лет.
«Уборка снега»

Ерёменко Мария 12 лет.
«С подругой на лыжах»

Калюш Наталия 12 лет. «На горке»

Минко Мария 12 лет. «Друзья»

Лободенко Ольга 12 лет. Фролова Маргарита 12 лет.
«Прогулка» «На катке»

Лызенко София 13 лет Грибунова Ирина 12 лет
«Зимняя прогулка» «Прогулка на лыжах»