

«Скетчинг - как средство общения»

Профессионалы утверждают, что обучение рисованию лучше начинать с детства, когда происходит закладка основных знаний, умений и навыков будущего художника. Рисование для детей, как правило, не является самым сложным предметом и доступно даже младшим школьникам. Когда человек сталкивается с каким-либо образом - картинкой, объектом реального мира, другим человеком, - он его познаёт. Зрением, слухом, прикосновениями «собирает» информацию, соединяет её с предыдущим опытом и контекстом конкретного момента, пропускает через свои эмоции - и так получает единую сложную форму из множества элементов в рисунке. Легкость запоминания сочетается в ребенке с отсутствием наработанных стереотипов мышления. Это позволяет педагогу успешно создавать у детей новые алгоритмы решения художественных задач. Почти все дети с удовольствием рисуют. Рисунок – это и детская фантазия, и отражение того, что ребенок увидел или чему научился. Это и игра, и обучение. Рисунок – это прекрасный повод для общения! Это и замечательный повод для беседы – вы узнаете, о чем ребенок думает, что его тревожит или вдохновляет, о чем он мечтает. Рисование - один из самых очевидных вариантов. А чтобы начать, нужен только смартфон! Да, да – именно смартфон!

Мобильный телефон очень прочно вошёл в нашу жизнь. Они есть практически у всех: у детей, подростков, взрослых, пожилых людей. Мы можем звонить, отправлять сообщения и видео-звонки, общаться в социальных сетях, и даже работать удаленно через мобильные приложения. Это сделало мир более доступным и связанным, уменьшая расстояния между людьми. Смартфоны дали нам мгновенный доступ к огромному объему информации. Таким образом, мобильные телефоны – «отличные друзья», которые следуют за нами, как тень и способны научить новому.

Я как педагог-художник, нашла способ общения со своими воспитанниками посредством рисунков в телефоне. Наши современные дети загружены по «полной»: 7 уроков, элективные курсы, дополнительное занятие, подготовка к ОГЭ, ЕГЭ а во второй половине дня, когда я жду ребенка на урок композиции в художественной школе, начинается мобильная переписка: извините, не успеваю, я опоздаю, репетитор перенес занятие, неважно себя чувствую и пр.. всю переписку словами, я заменила, на скетчинг. Скетчинг - это техника быстрого рисования. (С английского sketch переводится как «эскиз» или «набросок»). Это вошло в правило нашего чата. Для меня и моих учеников это - рабочий инструмент. Этот вид рисования развивает моторику, учит расслабляться в процессе работы или наоборот концентрироваться в нужный момент, помогает научиться визуализировать очень быстро идею, пришедшую в голову. Скетчинг - это практика, которая помогает развивать наблюдательность и способность к познанию нового. Главное то, что скетч - это фиксация идеи или наблюдения в форме рисунка. Если обучающийся не явился на урок, он рисует скетч в графическом редакторе своего мобильного телефона, с указанием причины.

Не у каждого ребенка есть телефон, в который можно загрузить графический редактор. И тогда мы возвращаемся к привычным нам способам рисования: бумага и любой пишущий инструмент. Средствам обычного наброска на бумаге, обучающийся рисует причину своего отсутствия, краткосрочный набросок за 5-10 минут. Делает фото и высылает его. Таким образом, каждый из нас имеет свою скрытую выгоду. Ребенок, бессознательно уделит навыку рисования некоторое количество времени. Я как педагог не только получила информацию, но и продукт в виде краткосрочного рисунка.

Pixlr - самый популярный графический редактор для системы андроид, который предлагает большой выбор

инструментов для создания и редактирования изображений. Он имеет режимы рисования, ретуширования и коллажа, а также широкий набор фильтров и эффектов. Приложение также позволяет работать с различными форматами файлов, включая PSD и JPEG. Pixlr имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет быстро находить нужные функции.

Бывают случаи, когда рисовать нет желания от слова совсем. И опять на помощь приходит мобильный телефон. Программа «Винчи» использует искусственный интеллект для анализа фотографий и применения различных художественных стилей, придавая им уникальный вид. Учащийся делает свое фото и выбирает из множества фильтров, тот, который превратит фотографию в потрясающие произведения искусства, сходное с его состоянием здоровья или причиной отсутствия на уроке. Вдохновение можно черпать из известных картин, в том числе импрессионизма, поп-арта и пуантилизма. Загружая в онлайн-конвертер изображения редактора «Fotor», где можно загрузить что угодно: пейзажи, портреты, селфи или даже фотографии своих домашних животных. Ученик выбирает фильтр живописи, который нравится, нажимает кнопку «Применить» и я в нашей с ним переписке наблюдаю, как «Fotor» мгновенно превращает фотографию в картину. Открыв редактор Picsart и загрузив фотографию, которую желаем преобразовать, нажимаем кнопку «Эффекты» и можно просмотреть ряд вариантов преобразования фотографии в картину или другое художественное произведение. Да, это просто, он это заставляет ребенка сделать правильный выбор: по цвету, колориту, композиции, пропорциям. Так как картинка без слов должна быть понятна: «Почему тебя нет на занятии?».

Предпрофессиональное художественное образование, которое получают наши воспитанники в «Детской школе искусств города Югорска» строится на изучение

академических основ рисунка, живописи и композиции. Обучение в художественной школе – это творческое развитие, площадка для получения знаний и навыков рисования, расширение кругозора, участие в конкурсах детского творчества, новые друзья и творческие поездки, пленэрные практики. Но современные реалии нашего времени вносят свои коррективы, и живопись может быть уже не масляной, а цифровой. Рисунок не академическим, а компьютерным. Пленэрные зарисовки - становятся скетчами. В классическом смысле скетчинг - это подготовительный этап перед созданием большой художественной работы. Такие наброски помогают художникам продумать композицию, наметить основные линии и собрать элементы будущего произведения. Особенность скетчей в том, что они не обязательно относятся к художественной практике: в скетчинге не требуется точно копировать форму предметов, правильно передавать светотени или выстраивать идеальную композицию. Скетчи — это рисунки, которые выражают идеи и концепты с помощью визуальных образов, и прикладная функция в них главнее декоративной. Важнее всего то, что быстрый рисунок выполняет определённую задачу: показывает концепт продукта, передаёт настроение сцены или помогает разобраться в технике работы с определенным художественным материалом. Главное в скетчинге - рациональный подход и сфокусированность на предмете. В скетчинге - свободном рисовании - нет явных границ между направлениями. Зарисовывать в виде скетчей можно любые сцены, объекты, концепты, соединять на одном пространстве листа наброски в разных стилях, дополнять их текстом. Также подобные наброски тренируют навыки композиции, формы и пропорций.

Зачем нужен скетчинг? Выразить мысль. Скетчинг – это в первую очередь способ визуально передать образ. Такой рисунок показывает главные черты и основные детали объекта или концепта. Развить идею. Также он работает как

инструмент, который помогает исследовать тему: рисование скетчей - это возможность лучше понять предмет, найти решение задачи или задокументировать находки. Как правило, в скетчах показывают основные контуры объектов и не прорабатывают мелкие детали. Такие рисунки не бывают гиперреалистичными или академическими - эта техника позволяет большую свободу в стиле и манере рисования. При этом акцентировать внимание на каких-либо элементах и подробно их прорисовывать можно. Ещё скетчинг помогает развивать креативность - и новичкам, и опытным профессионалам. Для этого можно делать зарисовки ситуаций по памяти или, например, заменять быстрыми рисунками фотографии в путешествии.

Нередко бывает так, что заданная тема никак не раскрывается в рисунке. А привычка делать визуальные заметки и зарисовки помогает избежать творческого кризиса: когда есть недостаток свежих идей и ступор, то мои ученики всегда могут обратиться к своим старым скетчбукам и обязательно найдут в них вдохновение.

Кроме того, любые скетчи можно делать в цифровом формате - для этого нужен графический планшет и стилус. На занятиях в художественной школе мы используем графические редакторы для рисования скетчей, которые являются эскизной основой для будущих работ. Использование графических редакторов есть современный способ обучения рисованию. Графический планшет как современная интерактивная технология обучения рисованию способствует возникновению новых форм интеллектуальной деятельности у ребенка.

Paint - это простейший графический редактор, встроенный в операционную систему Windows. Он предоставляет базовые инструменты для рисования и редактирования изображений. Paint может быть идеальным выбором для ребят, которым нужна простая и быстрая программа без сложных настроек и функций. Программа

Sketchbook-предлагает большой набор кистей, карандашей, маркеров и прочих инструментов, которые можно легко кастомизировать для своих нужд. Есть поддержка слоёв, режимов смешивания и функции для работы с симметрией. Вы можете подключить к приложению облачные хранилища и загружать туда копии своих шедевров. Приложение Krita подходит как для любителей, так и для опытных художников. Программа проста в использовании и может похвастаться огромным каталогом кистей. Поддерживает жесты стилусом, неограниченную отмену действий, настройку слоёв, сочетания клавиш для быстрых команд, инструменты анимации и большое количество форматов, включая PSD. В базовой комплектации программы есть фоны с бумагой разной степени зернистости, специальной акварельной или разлинованной, что позволяет создавать плавное перетекание одного цвета в другой с помощью настраиваемых свойств красок.

С обучающиеся по программе прикладной направленности и на уроках пленэра для скетчинга подходят любые средства: цветные или графитовые карандаши, тушь, ручки, акварель. Часто мы используем специальные маркеры - спиртовые, акриловые, акварельные и меловые — или смешиваем в одном рисунке несколько разных материалов. В скетчах быстрая передача образа важнее эстетики, поэтому мы выбираем такие инструменты, которые помогут рисовать чётко и уверенно.

Основываясь на свой опыт, призываю вас начать скетчить со своими учениками. Скетчить можно любыми средствами, на любых поверхностях — главное, чтобы они были удобны и помогали решить конкретную задачу. А будет это мобильный телефон или бумажный скетчбук, решать вам.

Воспитанники нашей «Детской школы искусств города Югорска» - это будущие «проводники Красоты» в наш мир. Не все из них станут профессиональными художниками. Но

кем бы они не стали в дальнейшем, вложенные в них в детстве знания, навыки и умение видеть красоту помогут им в будущем. Они не утратят со временем чувства прекрасного, и чем бы они в дальнейшем не занимались - пропорциональность, соразмерность, гармония и красота будут отличать дело рук их. Ведь этому научили их мы.