

Муниципальное автономное учреждение
Дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района

**Методические рекомендации
«Поэтапное выполнение живописного
этюда на пленэре»**

Выполнила:
Чернышева Е.А. преподаватель художественного отделения
МАУДО Первомайская ДШИ

р.п. Первомайский 2020

Аннотация

Методические рекомендации «Рисование пейзажа». Предлагаемый материал поможет организовать познавательную и интересную деятельность учащихся.

Пособие знакомит со спецификой работы на пленэре (занятие на открытом воздухе), базовыми принципами композиции пейзажа, ее правилами, приемами и средствами. Основное место в данных методических рекомендациях отводится теории реалистического изображения пейзажа, а также закономерности колорита.

Пояснительная записка

Актуальность

Живопись пейзажа весьма популярна в наше время. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая природная среда создают неисчерпаемую гармонию форм и красок. Поэтому даже неискушенный в вопросах изобразительного искусства человек небезразличен к живописным произведениям, выполненным в жанре пейзажа.

Жанр пейзажа некоторые ошибочно считают простым, общедоступным, не требующим высокой квалификации. Создание глубокого образа в пейзажной живописи - дело нелегкое, но дарующее художнику чувство наслаждения картинами природы, мотивами сельского и городского пейзажа. Передо мной прекрасный мир - вот здесь, перед глазами, его не нужно сочинять, его только нужно уметь оценить и понять границы и художественный смысл мотива. Но это совсем не так просто, как кажется. Занимаясь пейзажной живописью, надо научить учащегося видеть законченный фрагмент природы, который он впишет в рамки картины. А картина должна давать впечатление величины объема вписанного пространства, ощущение присутствия и эстетическое наслаждение. Умение оценивать и делать пейзажные зарисовки повышает общее эстетическое восприятие мира учащегося и способствует развитию его личности.

Обоснование.

Пленэр (занятия на открытом воздухе) является школой для дальнейшего развития навыков формируемых в рамках различных учебных предметов: рисунка, живописи, композиции. Во время занятий учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают особенности работы над пейзажем: законы линейной и воздушной перспективы, плановости, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами. Продолжают знакомство с лучшими работами художников пейзажистов. При рисовании с натуры в условиях пленэра обучающимися осуществляется активная исследовательская деятельность, изучается окружающий мир, отрабатываются навыки работы с материалом, закладываются основы профессионального ремесла.

Цель: Развитие творческого воображения через овладение методами пейзажной живописи и рисунка.

Задачи:

Учебная:

- познакомить с пейзажем, как жанром изобразительного искусства;
- дать понятие плановости и тоновых отношений в рисунке;
- научить передавать цветом состояние и настроение природы в живописи;
- расширить знания о работе над пейзажной композицией;
- научить анализировать содержание художественных произведений, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувство зрителя.

Воспитательная:

- воспитывать эстетическую отзывчивость на красоту окружающего мира, любовь к природе;
- воспитывать уважение к труду, таланту великих художников.

Развивающая:

- развивать наблюдательность, зрительную память, внимание к деталям посредством рисования с натуры;

Принципы реализации материала:

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
- Системность в отборе и преподавании образовательного материала, обогащение содержания образования.
- Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации творческой деятельности.
- Сочетание наглядных и эмоциональных технологий обучения.

Методическое сопровождение. Основы композиции пейзажа.

При работе над пейзажем мы сталкиваемся с проблемой неограниченного пространства. Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы - главная художественная задача в композиции пейзажа.

Пространство в пейзаже можно разделить на отдельные планы: первый (ближний), второй (средний), третий (дальний). Предмет нашего внимания — поиск изобразительных средств организации пространства картины, построения основных планов и передачи их удаленности от зрителя. В вопросе организации пространства нам поможет перспектива. Но пространство картины не исчерпывается схемой линейной перспективы. Леонардо да Винчи разделил учение о зрительных линиях (перспективе) на три части: «Первая из них содержит только очертание тел; вторая - об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья - об утрате отчетливости тел на разных расстояниях». Иными словами, речь идет о линейной, цветотональной и воздушной перспективе.

Не менее важным средством создания иллюзии глубины и усиления выразительности сюжета является масштаб, размер предметов по мере их удаленности уменьшается. Однако масштабные соотношения крупных и мелких предметов могут стать самостоятельным средством. Например, можно умышленно увеличить удаленные объекты, чтобы подчеркнуть их значимость, или, наоборот, уменьшить их. Еще одним изобразительным средством организации пространства пейзажа является подробная проработка деталей, передача фактуры и материальности цветом и тоном, усиление контрастов на ближнем плане или ослабление их на среднем и дальнем планах.

И наконец, для определения композиционного центра существует прием, когда выделяется какой-либо направляющий элемент. Роль таких элементов может выполнять, например, изображение уходящей вдаль дороги, ветки дерева и тому подобное. Главное - эти элементы должны «указывать» на композиционный центр картины.

Кроме того, можно использовать прием «оживления» предметов и объектов, наделение их эмоциями. Например, дерево может выглядеть печальным, небо тревожным, дома — прожившими большую жизнь, и так далее.

Пейзаж представляет большие возможности для изучения и практического освоения приемов передачи глубины и пространства. Выбирая натуру нужно постараться найти такой уголок природы, который был бы привлекательным и заключал в себе элементы, ясно показывающие ход в глубину. Это могут быть деревья, кустарники, дорога или тропинка, дома и многое другое. Для построения перспективно грамотной пейзажной композиции важно, чтобы эти элементы располагались в пространстве в виде целостных, взаимосвязанных и уравновешенных групп, находящихся в разных пространственных планах. Следует обратить внимание на положение линии горизонта. При низкой

точке зрения, когда линия горизонта соответственно понижается, земная поверхность сильно сокращается и элементы пейзажа, расположенные на земле, загораживают друг друга.

Такая пейзажная композиция обычно строится на основе немногих элементов ближнего и дальнего планов. Это сближение разноудаленных предметов приводит к резкому обозначению разницы между ними по всем признакам, включая расстояние. Выделение элементов первого плана придает изображению особую монументальность и величие.

При высокой точке зрения земная поверхность широко разворачивается перед рисующим, он видит, как элементы пейзажа последовательно уходят вдаль, захватывая пространство от первого плана до самого горизонта и утверждая каждый свое место в этом пространстве. Композиция с высоким горизонтом строится как многоплановая. Поэтому здесь решающее значение для передачи глубины имеет не резкое противопоставление предметных признаков, а постепенное их изменение от плана к плану. В таком пейзаже показывается обширное пространство с множеством взаимосвязанных элементов, гармонически соподчиненных и образующих целостную картину.

В изобразительной практике учащихся по живописи на пленэре различается ряд видов учебной деятельности:

- планирования учебных задач;
- восприятие природы;
- учет особенностей окружающей среды;
- непосредственная работа с материалом (изобразительная деятельность);
- консультации с педагогом.

При определении целей задания учитываются индивидуальные особенности учащегося, т.к. практическая работа на пленэре является в определенной мере творческой деятельностью.

Изобразительная деятельность в процессе обучения живописи на пленэре характеризуется исключительным разнообразием особенностей природы, окружающей среды, применяемых материалов и приспособлений.

Существенным в живописи на пленэре является активное воздействие окружения на природу, вследствие чего значительно сложнее чем в классе складывается изобразительная деятельность учащихся.

Работа на пленэре характеризуется непредвиденностью условия для выполнения этюдов, переменами окружающей обстановки. При таких условиях профессиональная активность, самостоятельность учащихся степень развития их художественной инициативы являются решающими для успешного выполнения учебного задания. Окружающая среда в значительной мере активизирует познавательную деятельность учащихся.

На цвет предметов в пленэре влияют как прямое солнечное, так и рассеянное, «окрашенное» освещение неба. В условиях пленэра следует

учитывать и общее влияние воздушной среды. Под открытым небом предметы погружены в воздух. Чем дальше от наблюдателя в пространстве расположены видимые объекты, тем сильнее сказывается действие воздуха. Дальние планы окрашиваются синими оттенками. В горах рассеиваются фиолетовые цвета и дали кажутся фиолетовыми.

Подготовительный рисунок

1. Изображение пейзажа начинается с определения положения листа бумаги (горизонтальное, вертикальное).
2. Затем на бумаге учащиеся проводят линию горизонта, определяющую отношение земли и неба. Отмечают их обобщенную пространственную форму по внешним контурам, стремясь к тому, чтобы они образовали четкие пространственные планы.

После уточнения положения элементов пейзажа на формате листа, намеченное в обобщенном виде, прорисовывается и детализируется. определение пропорций, движения и характера пространственных планов Рисунок под живопись намечается предельно лаконично.

Живописное решение

1. Определение общих больших цветовых отношений.

Первая обобщающая цветовая прокладка фиксирует основные цветовые отношения земли и неба и связанных с ними компонентов с учетом изменения цвета от плана к плану. Эти отношения определяются разницей между цветовыми тонами всех главных элементов пейзажа, их насыщенностью и светлотой. Первая цветовая прокладка явится той основой, на которой будет строиться вся последующая работа. Поэтому ее выполняют вдумчиво, неторопливо, ответственно. Первая цветовая прокладка выполняется большими мазками, с учетом оттенков, например небо : учащиеся рассматривают небо, и разбирают с преподавателем какие оттенки они увидели. Разбирают цветовые отношения деревьев-если свет теплый то тени холодные.

2. Выполнив передачу общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре приступаем к выявлению градаций светотени и их тщательная живописная проработка с учетом воздушной перспективы.

Главное в этом этапе – выявление общего тона и построение основных цветовых отношений между объектами пейзажа.

Принцип «глубинности» цвета в живописи наиболее полно применим на данном этапе этюда в условиях пленэра, где под воздействием световоздушной среды, особенно в условиях загораживания одних планов другими, все предметы пейзажа объединяются общим тоном. На границах загораживания наблюдаются краевые контрасты, которые позволяют представить, как далеко изображаемые предметы расположены друг от друга и верно найти их «цвет в среде».

Пространство в пейзаже между первым и дальним планами условно считают средним планом, который имеет свой цветовой тон. В соответствии со свойствами тона на среднем плане строго выдерживают определенный диапазон по теплостудности. Причем, чем на большей глубине пейзажа находятся предметы, тем заметнее на них влияние воздушной перспективы.

Окончательное «проявление» общего цветового оттенка наиболее отчетливо наступает на самом дальнем плане, который больше всех остальных отличается общим цветовым состоянием освещенности. На расстоянии нескольких километров лесные дали сливаются с окружающими предметами, неразличимыми по своим очертаниям и цветовым тонам. Всестороннее сравнение объектов природы по теплостудности дает возможность правильно определить их цветовой тон.

Наиболее важным является общий тон, цвет, в котором заключено одно из свойств общего состояния освещенности – цветовой оттенок. Его определяют сравнением всех цветовых тонов не только по вертикалям и горизонталям, но и по всей глубине изображаемого пространства. При этом учитывают непрерывность пейзажного пространства.

Дальнейшее моделирование предметов, лепка их формы проводятся с учетом тонового и цветового состояния освещенности и в зависимости от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных рефлексов. При сильном пленэрном освещении роль рефлексов существенна. Следует принимать рефлексы от неба и земли и учитывать действие воздушной перспективы.

3. Завершающий этап.

Окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда. Усиление контрастов на первом плане. Прописка деталей на первом плане.

На этом этапе происходит окончательное обобщение рисунка и его живописно-пластического построения. Наиболее важным приемом обобщения этюда является уменьшение чрезмерной резкости границ цветовых пятен изображения. Для этого нужно иметь чистую кисть и воду. Кисть должна быть мягкой и упругой, чтобы не наносить механических повреждений красочному слою.

Следует отметить, что указанные этапы находятся по отношению друг к другу далеко не в строгой линейной зависимости. Например, первый этап может продолжаться до завершения работы с натуры и фактически является ее главной целью.

Заключение

Развивать у учащихся доброту сердца, чуткость души, любовь ко всему прекрасному, художественный вкус, творческое воображение, дать им первые ориентировки в эстетической и художественной культуре своей страны - одна из главных и трудных задач духовно-нравственного становления личности. Оказать помощь в ее решении может изобразительное искусство, в частности один из самых эмоциональных жанров - пейзажная живопись.

Посредством пейзажной живописи у студентов воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Перед ними раскрываются богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм и движений.

Развитие творческого воображения студентов на образцах пейзажной живописи представляет собой синтез нравственного, эстетического и исторического воспитания.

Литература:

1. Визер В.В. И42 Живописная грамота, Основы пейзажа.=Спб.: Питер,2006.-192 с.: ил.
2. Костерин Н.П. Учебное пособие для учащихся пед.уч-щ по спе.№ 2002 «Дошкол. Воспитание» и №2010 «Воспитание в дошкольных учреждениях».- 2-е изд., перераб.- М.: Просвещение,1984.-240с., ил.,8л. Ил.
3. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. Учебник,3-е изд. М.:Агар,1998.-336с., ил.
4. Неретина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фольклору: 1 кл.- М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2004.-224с., ил.
5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.: Учебн. пособие для студ.высш.пед.заведений.-2-е изд., стереотип.-М: издательский центр «Академия»,2002.-368 с.. 12л. ил.: ил.

Интернет ресурсы:

<http://www.allbest.ru/>

www.kisti-kraska.ru/index.php?

www.chernorukov.ru/articles/?article=515

hudozhnikam.ru/peizazh_maslom.html

<http://blog.kp.ru/users/2411763/post282408124/>

Утренние пейзажи. Художники об утренней природе!

Развитие творческого воображения посредством пейзажной живописи в учреждениях дополнительного образования.