

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская художественная школа №1» города Иркутска

Методическая разработка по предмету Пленэр
Тема: Пленэр – источник вдохновения. Пейзаж.
Возрастной состав учащихся: 10 – 15 лет

Составитель: преподаватель рисунка,
живописи, композиции Губарь Е.Г.

Содержание

1. Пояснительная записка.
2. Содержание работы, этапы.
3. Методические рекомендации.
4. Заключение.
5. Список используемой литературы.
6. Приложение.

Пояснительная записка.

Летний пленэр – долгожданная пора для художников. Естественное освещение, живая природа, игра света и тени, бесконечное многообразие цвета и оттенков, невероятные контрасты и неуловимые нюансы – всё это удивляет, приводит в восторг и само просится на бумагу или холст. Воздействие природы на человека, глубокие переживания и мысли, которые она вызывает, породили тот жанр в изобразительном искусстве, который называется пейзажем.

Летняя художественная практика (пленэр) - это часть учебного процесса в ДХШ, необходимое звено в формировании качеств, необходимых юному художнику, этап, завершающий учебный год. Она проводится обычно после годовых итоговых работ, в начале лета, и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. В течение двух недель учащиеся рисуют, выходя или выезжая группой на какое-то место, вне территории школы, а иногда и города.

Назначение пленера – активизировать творческие возможности учащихся, повысить их эмоциональную восприимчивость, дать уверенность в своих силах.

На пленэре появляется возможность применить полученные на уроках знания в новой обстановке. Обогащаются представления о природных явлениях и формах. Воспитывается интерес к живой природе. Учащиеся продолжают изучать законы линейной перспективы, равновесия, плановость. Изображают архитектурные мотивы, городской и сельской пейзажи и т.п. При этом длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные - с работами по рисунку. Пленэр дает учащимся возможность творческого самовыражения в тех видах изобразительного искусства, в которых они особенно сильны, в живописи или графике.

Выполнение учебных этюдов на пленэре (на открытом воздухе) несколько отличается от работы в помещении. Обилие света, множество разнообразных рефлексов, большая удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенности в зависимости от состояния погоды и времени года – все это новые и непривычные для неопытного живописца условия, которые усложняют работу с натуры. При обучении навыкам передачи световоздушной перспективы преподаватель должен учитывать индивидуальные качества ребенка, возрастные особенности его психики.

Во время пленэра учащиеся собирают материал для работы над композицией, изучают объекты живой природы, особенности работы над пейзажем; познают способы передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законы линейной перспективы, равновесия, плановости.

Творческий подход к изображению пейзажа основывается на тех зрительных образах и впечатлениях, которые учащиеся получают при работе с натуры. Только в результате общения с природой может появиться вдохновение, созреть замысел композиции.

Живопись пейзажа, обучение пейзажному этюду – одна из существенных задач подготовки учащихся и важный раздел программы курса живописи. Формирование у учащихся эстетических представлений, понятий и вкусов посредством пейзажной живописи – это весьма сложная педагогическая задача.

Пленэр является так же многогранным учебно-воспитательным процессом. Во время летней практики учащиеся совершают экскурсии в музеи, галереи, осматривают архитектурные памятники, знакомятся с историческим прошлым своего города. знакомятся с природно-климатическими условиями и характером местности родного края, пополняют свои знания новыми сведениями о памятниках истории и культуры, что, безусловно, способствует более углубленному нравственному их воспитанию. Правдиво передавая красоту природы и вместе с тем выражая эмоциональное отношение к ней юного художника, пейзаж является и важным средством воспитания любви к Родине.

Поэтому развитие чувств и эмоций у учащихся на пленэре является важной задачей преподавателя.

Чтобы успешно провести летнюю учебную практику–пленэр - преподавателю необходимо подготовиться и методически правильно организовать занятия. Рекомендуется познакомить учащихся с работами великих художников, таких как: И. Левитан, А.Саврасов, В.Серов, А.Васнецов, С.Щедрин, Ф.Васильев, К.Моне, Ван Гог и др. используя репродукции пейзажей и специальную учебную литературу. Необходимо так же показать работы учащихся по пленэру из методического фонда школы. При составлении преподавателями учебно-методического пособия по пленэру ставится задача раскрыть

цели, содержание, а также методы работы на открытом воздухе. Прежде всего, следует ознакомиться с программой по пленэру, где даются общие методические рекомендации и конкретные примеры выполнения отдельных заданий. Программа обычно предполагает работу учащихся в разных техниках: карандаш, уголь или сангина, акварель, гуашь. Работа ведется «от простого к сложному».

Для учащихся 2-х классов предусмотрено изучение перспективы, техники изображения неба, воды, цветов, деревьев, травы в красках и графических материалах, изображения различных зеленых оттенков в световоздушной среде, умения передать состояние освещения и, конечно, тоновые отношения. Поэтому им предлагается рисовать отдельные кусты, группы деревьев, различные растения. Такие зарисовки и этюды могут быть длительными, в несколько сеансов, а могут быть быстрыми.

Старшие учащиеся, завершившие трехлетний курс художественной школы, уже занимаются решением пространственных задач и работают над тоновыми и цветовыми отношениями неба и земли, зелени и воды. Перед ними стоят задачи совершенствования работы в различных техниках. Теперь задания усложняются, и ребята рисуют архитектурные сооружения, целые улицы и площади с учетом полученных знаний, а также зарисовки и этюды животных и людей.

Учащиеся 4-х и 5-х классов должны научиться передавать различные состояния, присущие природе — вечер, утро, полдень, солнечно, дождь, пасмурно и т. д. Они должны научиться долго работать над деталями, точно передавать их, используя метод многослойной живописи.

Успех работы на пленэре зависит от увлеченности преподавателя, хорошей организации занятий. Необычным надо сделать все: место, материал, объект. Кроме того, успешное проведение пленэрной практики обеспечивается систематической работой учащихся с натуры и в течение всего учебного года.

Данная тема методической разработки актуальна на сегодняшний день. Ведь учащиеся имеют замечательные возможности заявить о своих творческих способностях благодаря многочисленным конкурсам, которые проводят не только представители Управления Культуры, но и общественные организации, благотворительные фонды. Задача преподавателя заключается в том, чтобы не только своевременно сообщать учащимся о проводимых творческих состязаниях, но и помочь каждому желающему определиться с содержанием и способами его художественно - эстетического воплощения. Пробудить творческие силы, сделать так, чтобы личные переживания и особенности восприятия каждого определяли своеобразие его работ.

Содержание работы:

Эдуард Манэ говорил, что художнику мало знать свое ремесло, нужно быть также взволнованным темой. К. Коро в своей записной книжке отмечал, что в природе необходимо искать прежде всего форму, затем соотношение тонов, колорит – и все это должно быть подчинено испытываемому художником чувству. Важным фактором, определяющим роль чувств в изобразительной деятельности, являются эмоции.

Переживание художника во время работы предполагает 3 наиболее существенных компонента:

1. Эмоциональное переживание от объекта изображения;
2. Эмоциональное переживание от самого процесса изображения;
3. Общее эмоциональное состояние художника, выражающееся в легкости эмоционального возбуждения, в силе и глубине проявления эмоционального возбуждения.

Богатство, глубина и сила эмоциональных переживаний художников растут в процессе изобразительной деятельности. Специфические особенности изобразительного искусства таковы, что художник должен четко и определенно выражать свое отношение к изображаемому.

Для успешного развития чувств, в педагогическом процессе могут применяться самые различные способы и приемы. Основным является непосредственный процесс работы (практика). Эффективное средство – эмоциональный рассказ преподавателя (экскурсовода), проведение мастер - классов.

Мастер-класс в период пленэрной практики может быть проведен одноразово, но больший эффект имеет серия мастер-классов с усложняющимися задачами или различными типами заданий. Целью мастер – класса является создание образа в пейзаже. Создание образа в пейзаже – задача, вероятно, самая сложная, но и самая привлекательная – это и есть, по сути, создание художественного произведения, картины. Преподаватель комментирует этапы создания образа в пейзаже при работе с натуры.

Первый этап. Формирование мыслеобраза. Работа над образом начинается еще до того, как художник берет в руку кисть. Выбор мотива может зависеть, с одной стороны, от особенностей местности и состояния в природе, например: интересный рельеф (горы, овраги, повороты реки), выразительные формы (камни, деревья, постройки), выразительное освещение (солнечный день, пасмурный день, сумерки). С другой стороны, выбор мотива зависит от индивидуальных склонностей автора, его темперамента, душевного состояния. Одновременно почувствовать, какой эмоциональный отклик вызывает тот или иной сюжет. Очень полезно дать название сформированному в мыслях образу, в котором должна найти отражение самая существенная характеристика образа. Это название не обязательно перейдет в название

произведения, но будет полезно при практическом выполнении работы (рабочее название), поможет идти к намеченной цели. В названии могут быть отражены ключевые моменты образа: основной цветовой строй («Синее утро», «Красный лес»), особенности формы («Облако-корабль», «Дерево-мамонт»), качество воздушной среды («Стеклянный пейзаж», «Белый туман»), тактильные ощущения («Колючий пейзаж», «Ватное поле»), ассоциации с музыкой («Северный блюз», «Вечерний аккорд») и т. д. Выбор основных красок, определение цветовых сочетаний, тонального строя, определение последовательности нанесения красочных слоев, выбор определенной величины кистей и дополнительных инструментов для нанесения краски, выбор приемов работы и т. д.

Второй этап. Практическое исполнение работы мастером. Преподаватель показывает и рассказывает, какими средствами и приемами он добивается выполнения намеченного образа, материализует его.

Третий этап. Анализ произведения. Педагог отмечает, насколько удачно он воплотил образ в своей работе, ее достоинства и недочеты, и отвечает на вопросы учащихся. Процесс работы должен быть очевиден и понятен учащемуся от начала до конца.

Преподаватель должен найти тонкую грань между теоретическими знаниями, необходимыми для овладения художественной грамотой и детским вдохновением. Вдохновение – это составная часть учебного процесса как для преподавателя, так и для учащегося. Умение владеть учебным процессом, умение вовремя, иногда экспромтом, перестроить свой урок требует особого искусства, которое приобретается в процессе творческой работы под воздействием вдохновения. Вдохновение для учащегося играет огромную роль в процессе обучения, так как только под воздействием вдохновения, свободного полета воображения дети могут создать прекрасные творческие работы. Задача преподавателя – увлечь, заинтересовать учащихся, найти и раскрыть художественные задатки учеников.

Приобретая практические умения и пополняя свои знания на пленэре, учащиеся собирают набросочный и эскизный натурный материал для создания ими пейзажно - тематических этюдов и композиций в различных жанрах пленэрной живописи.

Сюжеты выполняемых композиций могут отражать следующие темы из окружающей жизни: пейзажи родной природы, мир животных, памятники истории и культуры родного края, мой город, человек в труде, спорт и др. Главное при выборе темы – не забывать, что данная работа, с сюжетно-изобразительной, композиционной и живописной сторон, должна отражать сугубо пленэрные задачи, которые позволяют раскрыть средствами живописи и графики на открытом воздухе предлагаемую идею, художественный образ композиции.

Необходимо всячески поощрять обучающихся, стремящихся к написанию разнообразных по тематике этюдов с натуры и по представлению, активизировать их участие в выставочной работе

Методические рекомендации

Удобнее пленер начинать с воспроизведения при выполнении пейзажа тех кратковременных упражнений по отработке нескольких приёмов работы акварелью, которые до этого выполнялись в аудитории. Сокращённость времени выполнения упражнений в условиях вне помещения особенно уместна, поскольку меняющиеся погодные условия почти постоянно изменяют характер освещённости. В таких условиях либо следует очень быстро вести работу, либо вне зависимости от состояния природы продолжать работать над теми цветовыми отношениями, которые были выбраны в качестве ориентира. Интересное на мой взгляд упражнение это после длительного окончания этюда выполнить рисунок пейзажного мотива сразу кистью, без разметки карандашом, причём следует ограничить время выполнения этого задания от 30 до 50 минут. Для этого упражнения можно брать лист бумаги не только белый, но с лёгкой тёплой или сероватой тонировкой. Решение такого этюда может быть и живописным и условно-графичным. Сначала рисунок делается самой тонкой кистью с колосом колонка и более прозрачными красками. Можно использовать в работе и небольшие заливки, и штриховку кистью. Как и во многих других случаях, выполняя рисунок под акварель, удобнее делать этюд, продвигаясь от более светлых цветовых сочетаний к более тёмным.

В некоторых случаях, когда время для работы ограничено естественным образом, скажем, во время экскурсии, этот метод ведения работы может быть единственным из возможных.

Работа может начинаться именно таким образом – штрихами и линиями, выполняемыми акварелью без подготовительного рисунка, – и продолжаться сколь угодно долго. При продолжении работы могут использоваться самые разные приёмы, в том числе и приём работы заливками, и в один приём, без лессировок, алла прима.

Интересное и полезное задание для этюда это ограничение красочной палитры во имя того, чтобы добиться более сложных и колористически построенных цветовых отношений, а также для того, чтобы на практике понять условность любой системы цветовых отношений. Об ограничении цветовой палитры говорят многие художники. Одно из таких интересных упражнений основывается на изъятии из красочного набора всех синих и зелёных красок при написании летнего пейзажа. При этом тускло-зелёные оттенки можно получать, смешивая чёрную и стронциановую жёлтую или лимонно-жёлтую, а холодноватые оттенки – на основе фиолетовой краски, которой следует пользоваться очень умеренно. Очень интересно и часто уместно можно использовать в

акварельных этюдах вспомогательные материалы, к примеру, белила, иногда гуашевые, иногда акварельные, пастель, пастельные карандаши и т.д., но ещё интереснее ставить задачу минимизации используемых материалов.

При изображении пейзажа с освещением в контражуре, тем более с наличием большого числа светлых деталей, ослепительное сияние освещённых и светлых мест можно показывать лессировками минимально насыщенными краской, или вообще не трогать чистый лист. Достаточно тонко выстроенные цветовые отношения позволяют использовать цвет самой акварельной бумаги, который ещё более может подчёркиваться более светлой и ещё более белой бумагой паспарту при оформлении. Таким образом, результат может достигаться минимумом средств.

Многие приёмы работы акварелью будет осваивать очень трудно, если не делать при этом тщательный отбор среди тех материалов, которые предлагаются для работы акварелисту. Об особенностях разных сортов бумаги и кистях, о качестве красок важно узнать заранее и определиться с выбором тех или иных материалов, предназначенных, как правило, для того или иного метода работы, до начала заранее.

Заключение.

Мой опыт работы показал, что для более продуктивного прохождения пленэра существует необходимость проводить выездную практику в разные географические районы. Это способствует обогащению творческого опыта, навыков восприятия ландшафтной среды, особенностей ее колорита и световоздушного пространства.

Подготовка к практике включает ряд мероприятий: выбор времени года, места практики и изучение района; разработку основных маршрутов и выбор наиболее характерных мотивов и объектов для работы с натуры. Побывав в разных местах озера Байкал, учащиеся всегда привозят огромное количество рабочего материала. В течение первой недели они выполняют подготовительные этюды по изучению общего цветового состояния пейзажа. Учатся выявлять особенности процесса восприятия природы и ее изображения, применяя метод работы цветовыми отношениями. В последующие дни задания дополняются несложными композиционными задачами.

Посещение Хужирского краеведческого музея им. Н.М.Ревякина Ольхонский р-он), краеведческого музея п. Тунка (Тункинский р-он) и др. обогащают знания учащихся о родном крае. Обзорные выездные и пешие экскурсии по историческим местам помогают увидеть, представить и изобразить ландшафты местности. Исторические события, легенды и предания развивают воображение.

Пленэрные работы являются бесценным рабочим материалом для выполнения последующих композиций, а также итоговой

аттестационной работы в 5 классе, тему которой, отражающую внутренний мир подростка, его представления о своем будущем, своей профессии, учащиеся выбирают сами. В ходе работы юные художники пользуется не только этюдами, но и всем своим запасом наблюдений и впечатлений от природы, экскурсий.

Список литературы

1. Базанова М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище: учеб. пособие. – М.: Изобразительное искусство, 1994 г.
2. М а с л о в Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству.- М., 1984 г.
3. Смирнов Г. Б., Унковский А. А. Рисунок и живопись пейзажа. – М., Просвещение, 1965 г.
4. Беда Г. В. Живопись и ее изобразительные средства: Учебное пособие для вузов - М.: Просвещение, 1977 г.
5. Визер В. В. Живописная грамота, основы пейзажа. – Спб.: Питер, 2007 г.
6. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие для вузов - М.: Академия, 2004 г.
7. Волков Н. Н. Композиция в живописи. - М., «Искусство», 1977 г.
8. Волков Н. Н. Восприятие картины. - М., «Просвещение», 1969г.
9. Волков Н. Н. Цвет в живописи. - М., «Искусство», 1985г.

Интернет – ресурсы

1. <http://www.artandphoto.ru/> - сайт - содержит галереи живописи и фото российских и зарубежных художников в жанрах: пейзаж, портрет, фэнтези, природа, ню и др.
2. <http://www.archi.ru> - сайт «Архитектура России»

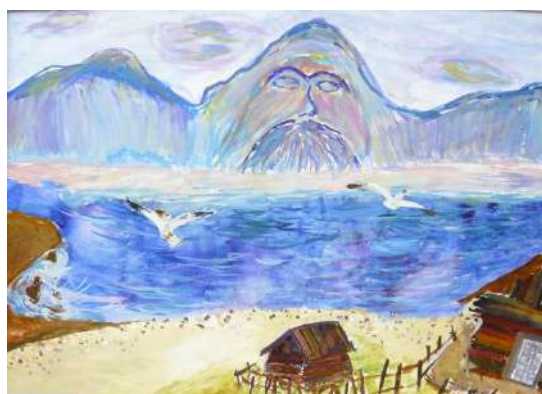
Приложение

2 класс

Абдрашитова Ольга 10 лет

3 класс

Ульянова Настя 12 лет

Печкарева Екатерина 12 лет

Лукьянова Екатерина 12 лет

Васильева Юлия 12 лет

4 класс

Ляпина Светлана 13 лет

Беспалько Дарья 13 лет

Хрунык Евгений 13 лет

Луенюк Ольга 14 лет

5 класс

Васильева Юлия 14 лет

Хрунык Евгений 14 лет

Абясова София 14 лет

Семенов Андрей 15 лет

Луненок Ольга 15 лет

Карнаухова Антонина 15 лет