Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Приморский край, п. Пограничный, ул. Гагарина, дом 8, тел. 8(42345) 21-1-05, факс 8(42345) 23-7-55

Методическая разработка

«Пленэр в 3-4 классах»

художественной школы

разработал преподаватель изобразительного отделения

МБУДО «ДШИ Пограничного МР»

Леонтьева Олеся Николаевна

692582 пгт. Пограничный, ул. Гагарина 8

тел.8(42345)21105

пгт. Пограничный, 2018г.

Пленэр (от франц. En plein air- «на открытом

воздухе». Правдивое отображение в живописи

красочного богатства натуры, проявлющегося

под открытым небом, при активном влиянии

воздушного пространства и солнечного света.

Учебная практика (пленэр) является частью учебного процесса обучения в детских художественных школах. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета и является продолжением классных занятий по рисунку, живописи и композиции.

На пленэре учащиеся учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для профессионального творчества задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи, композиции). Пленэр является хорошей школой для дальнейшего развития этих навыков.

Длительные задания чередуются с краткосрочными, живописные работы с работами по рисунку. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами. На пленэре дети осваивают художественные особенности в работе над пейзажем, решают поставленную педагогом задачу, учатся выбору мотива, грамотной компановке и последовательности при выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве.

Учитывая специфические особенности живописи на пленэре, как живописи на открытом воздухе, основные цели занятий направлены на приобретение и развитие у учащихся следующих знаний и навыков:

-умение воспринимать натуру в крупно-масштабном, трехмерном пространстве, а ее изображение - в двухмерном пространстве на плоскости;

- умение воспринимать тепло-холодные отношения и оттенки в зависимости от освещения, среды, пространственного удаления планов, применяя на практике законы цветоведения, линейной и воздушной перспективы;

-умение сравнить цвета натуры в их сочетаниях по цветовому фону, светлоте, насыщенности, исходя из особенностей пейзажной живописи;

-применение при исполнении этюдов метода работы большими цветовыми и тональными отношениями, выдерживая общий тонально-цветовой масштаб, воспринимая натуру целостно;

-использование этюдов пленэра наряду с набросками и зарисовками в графике и цвете, как основной, подготовительный материал к текущим учебным заданиям, в том числе по композиции.

На пленэрных занятиях у учащихся происходит развитие необходимых качеств: «твердость руки», способность «цельно владеть», умение наблюдать и анализировать. Развивается острота и точность глазомера. Дети учатся передавать большие пространственные отношения земля – небо, вода-небо и различные состояния природы.

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 и воздушной перспективы, равновесия, плановости.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно- композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а так же все виды рисунка – от быстрого линейного наброска, кратковременных зарисовок до тонового рисунка. В рисовании растительных и архитектурных мотивов применяются знания и навыки построения объемных геометрических фигур. При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умение грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

В конкретных видах пленэра применяются разные виды рисунка: длительный рисунок, зарисовка, набросок.

Длительный рисунок (3-6 часов) ведется поэтапно:

- компановка на листе бумаги;

-определение пропорций;

-перспективное построение форм;

-проработка объема средствами светотени;

-тональные отношения и передача фактуры;

-обобщение рисунка.

Зарисовка (20мин. - 2 часа) это краткосрочный рисунок с ограниченной задачей. В зарисовках нужно учиться передавать главное, характерное. Зарисовывая объект, следует сразу строить изображение на плоскости не разделяя на этапы, но учитывая закономерности объемно-пространственного решения.

Зарисовка - основной способ работы на пленэре.

Набросок (1-5 мин.) – рисунок, сделанный за предельно короткий срок. Композиционные наброски пейзажа имеют цель быстро зафиксировать варианты пейзажных мотивов. Наброски с движущейся натуры требуют быстроты реакции, умения видеть общно, цельно.

Живопись основывается прежде всего на грамотном рисунке, поэтому ее называют «рисунок цветом». В пространственной живописи главное - общие цветовые и тональные отношения.

Длительный живописный этюд (3-6 часов) ведется последовательно:

-компановка на листе бумаги;

-рисунок;

-прокладка общих цветовых отношений;

-проработка форм, выявление пространственных планов;

-уточнение цветовых отношений;

-обобщение этюда.

Краткосрочный этюд (10-30 мин.) делается с целью передачи общего состояния пейзажа. В этюде внимание сосредоточено на основных цветовых отношениях.

Живописные зарисовки (до 30 мин.) растений, живой натуры, элементов пейзажа, изображают конкретную форму, дают ей цветовую характеристику. Фон может отсутствовать, а на листе компануется одна или несколько зарисовок.

Кистевые наброски (3-5мин.) с живой натуры передают ее окраску, общую форму, освещенность.

В процессе овладения навыками рисования на пленэре, учащиеся закрепляет навыки станковой композиции и перспективы, расширяет кругозор, повышают эстетический уровень и художественный вкус, а самое главное – учатся творчески незаурядно мыслить, работать, используя различные техники и приемы в работе, находить тонально- цветовое решение.

Занятия проводятся ежедневно, 5 дней в неделю в течение двух недель. На каждый урок отводится 4 академических часа.

Задачи пленэра:

-способствовать развитию художественно-творческих способностей детей;

-ознакомить учащихся с технологией выполнения рисунка на пленэре;

-познакомить с основами работы в различных акварельных техниках;

-закрепить знания и умения, полученные ранее;

-научиться ценить красоту природы;

-сформировать нравственно-эстетическое восприятие изобразительного искусства.

Занятия строятся по следующим принципам:

-от простого к сложному;

-принцип повтора;

-принцип последовательности и смены деятельности;

-принцип наглядности и доступности.

Используются различные методы обучения:

-словесные;

-наглядные;

-практическая работа.

Практическая работа позволяет учащимся самостоятельно работать над закреплением ранее поученных знаний и умений, выполнять работу с натуры, вносить в работу что-то свое, оценивать свою работу по окончании ее выполнения.

К выходу на пленэр учащиеся готовятся заранее. Каждому ученику необходим этюдник или планшет, стульчик, краски, кисти, палитра, банка для воды, карандаши, бумага.

Без этой экипировки ученик к практике не допускается.

Педагог должен побывать в предполагаемых местах проведения пленэра, наметить варианты размещения учащихся и примерные заданий в соответствии с программой.

Преподаватели заранее подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают задания на случай плохой погоды. В конце занятия проводится просмотр работ, где оценивается сделанное.

Природа-это лучшая модель, которую можно было придумать. В природе происходит постоянное движение. Изменяющийся угол падения солнечных лучей обуславливает перемещение теней и рефлексов, изменение оттенков и вообще каждое состояние природы длится несколько мгновений и далее все меняется. Художник должен успеть уловить особенность момента, запечатлеть в памяти и передать увиденное на бумаге, картоне или холсте. На пленэре чаще всего делают небольшие этюды, которые используют затем при написании картин.

Первое знакомство с пленэром происходит в конце 3 класса художественной школы в возрасте 10-11 лет.

На первом пленэре учащиеся учатся находить сходство рисунка с предметом, одновременно учась правильному изображению различных форм.

На первый план выдвигаются следующие задачи обучения изобразительным умениям и навыкам:

-научить изображению величины, пропорций, характерных признаков предметов с натуры;

-научить передавать богатство форм и красок, создавать выразительные образы;

-развивать композиционные умения (расположение предмета на листе в зависимости от характера формы и величины предмета);

-развивать чувство цвета (умение передавать различные оттенки одного и того же цвета);

- развивать технические навыки (умение смешивать краски для получения различных цветов и их оттенков);

-накладывать штрихи карандашом или мазки кистью по форме предмета.

В соответствии с программой, на первых пленэрных занятиях учащиеся учатся изображать с натуры различные формы растительного мира:

-этюды цветов и трав;

-зарисовки листьев различных пород деревьев;

-зарисовки и этюды цветущих растений (одуванчиков) в среде;

-этюды стволов деревьев;

-этюд чучела птицы на фоне травы;

-зарисовки деревьев различных пород;

-этюд с деревьями;

-зарисовки людей и животных.

Этюды цветов и трав.

Задачи: выбор характерного растения; передача пропорций, движения; цветовое решение без связи с фоном; изучение разнообразия растительного мира; передача характерных особенностей цветов и трав.

Материалы: бумага, акварель.

Зарисовки листьев различных пород деревьев.

Задачи: изучение и передача характерных особенностей листьев различных пород деревьев.

Зарисовки и этюд цветущих растений (одуванчиков) в среде.

Задачи: изучение и передача характерных особенностей цветка одуванчика в среде, выбор группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, обобщение окружающего пространства.

Этюд чучела птицы на фоне травы.

Задачи: изучение влияние среды на предмет, передача характера чучела птицы, в связи со средой.

Зарисовки деревьев разных пород:

Задачи: развитие наблюдательности; изучение различных пород деревьев; выбор композиции, передача пропорций и характерных особенностей строения ствола и ветвей деревьев.

Зарисовка людей и животных.

Задачи: развитие наблюдательности и остроты восприятия предметов, навыков работы карандашом, передача пропорций и движения.

Предоставление о гармонии непосредственно исходит от природы и растительный мир играет здесь далеко не последнюю роль. Изображать растения вовсе не просто, здесь необходимо внимание, настойчивость и наблюдательность. Всякий поверхностный, недобросовестный подход, игнорирование «ненужных» на первый взгляд деталей, приводит к неудаче.

Форма растений различна по конструкции, пластике, художественному очарованию. Кроме того, приходится встречаться с неожиданными цветовыми нюансами. При изображении цветов и трав требуется большое внимание. Поэтому первым правилом является вдумчивое рассмотрение объекта изображения. Нужно научиться любоваться самой незаметной придорожной травкой и понять, что она также красива, как садовые цветы.

Необходимо тщательное изучение конструкции растения, разбор его отдельных составляющих, внимание к деталям и к целому.

При изображении дерева сначала нужно увидеть общий силуэт дерева, изучить его конструкцию. Любое дерево, как всякое растение вообще, имеет свою собственную форму, отличную от другого.

Часто рисуя дерево, дети не считаются с его индивидуальной формой, уменьшают количество главных ветвей, нарушают их взаимоотношение, изменяют пропорции ствола, веток и т.д. По окончании рисунка дети сами не могут отличить одно дерево от другого. Это «приблизительное» отношение к форме дерева, к его «портретности», создает в дальнейшем у учащихся некоторый штамп, когда все деревья на его рисунке выглядят одинаково.

В методически организованном занятии должен получиться портрет конкретного дерева, узнаваемого на бумаге, также как и в действительности.

На пленэре в 4 классе художественной школы (возраст учащихся 11-12 лет) основной упор делается на изображении деревьев, изучение их особенностей, характера. Уделяется большое внимание линейной и воздушной перспективе. В пейзаже вводится стаффаж, архитектурные строения.

Рисование с натуры деревьев (в карандаше и акварели).

Цели и задачи урока:

1. Обучать в рисунке пространственному расположению предметов (деревьев) – ближних и дальних, умению выделять главное в натуре, определить изменения перспективы в зависимости от расстояния изображаемых предметов. Различать цветовой тон зелени деревьев, кустарников, травы.

2. Развивать навык композиционного решения рисунка, выбора выразительной натуры, соответствующей теме.

3. Воспитывать любовь к родной природе, эстетическое отношение к рисуемым деревьям, кустам.

Ход урока:

1.Вступление:

Вступительная беседа должна разъяснить тему урока: рисование пейзажей невозможно без изображения в них растительных форм, в том числе и деревьев.

Затем начинается работа над рисунком, которая делится на две части:

-набросок в карандаше;

-выполнение наброска в цвете.

Анализ работ: выявление успешных работ, указание на ошибки.

Содержание урока:

Вступительную беседу лучше всего начать с разъяснения важности предстоящей работы. В рисовании растительных форм (деревьев, кустарников) важно удачно выбрать положение в пространстве – удачно составить композицию, учесть ранее приобретенные знания о наблюдательной перспективе: основания более близких предметов на листе бумаги изображаются ниже, а дальних выше; впереди расположенные деревья изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных; происходит также изменение цвета: в зависимости от расстояния рисующего - цветовой фон изменяется.

Желательно рассмотреть и сделать наброски различных деревьев. При наблюдении – рассматривании важно увидеть характер и строение ствола, веток, сучьев; отметить в чем отличие строения веток и сучьев у дуба, сосны, ели.

В зависимости от вида дерева сучья растут то перпендикулярно к стволу, то кверху, то книзу. Возраст дерева тоже имеет значение.

В природе таких различий великое множество и, прежде чем срисовывать дерево, необходимо изучить, рассмотреть его строение, передать его характерные особенности. Поэтому постоянно необходимо пояснять во время первого этапа рисования дерева и показать на натуре и на планшетах, как рисуется дерево, чем отличается характер ели, липы и т.д.

Так, у березы от ствола ветки идут вверх, а затем изгибаются книзу и разветвляются, переходя в тонкие коленчатые стебли, которые свисают под тяжестью листьев, сережек.

У дуба ветки все время стремятся вверх, резко меняя направление из стороны в сторону, а листья располагаются группами на конце веток, напоминая причудливые шапки.

У ивы ветки тянутся вверх; у кустарников они остаются прямыми, свисают только листья; у дерева ивы ветки под тяжестью листьев опущены вниз, образуя характерную массу как бы стекающей воды, отчего ее в народе прозвание «плакучая ива».

У ели ветви стремятся вверх, особенно это хорошо видно на вершине дерева.

У сосны ветви широко расходятся в стороны, а к концу резко поднимаются вверх, где и располагаются иглы.

Изучить натуру, понять ее закономерности можно только при длительном ее наблюдении, рассматривании.

После наброска необходимо закончить выполнение работы в акварели. Обратить внимание на явление линейной и воздушной перспективы, поскольку соблюдение одной лишь линейной перспективы не дает грамотного изображения.

Все предметы с удалением не только кажутся уменьшенными по величине, но благодаря воздушной среде они как бы тают в воздухе, приобретают по сравнению с ближайшими предметами менее четкие очертания и меньшую силу света и тени, то есть меньшую контрастность.

При наблюдении дети должны убедиться сами, что ближе к ним расположенные деревья, кусты видны со всеми подробностями, даже отдельные листья на них. Поэтому все то, что ближе всего к рисующим, изображают отчетливо, сильнее по свету и тени, теплее по цвету, прорабатывают подробно отдельные детали, а то, что дальше, рисуют менее отчетливо, без подробностей, более обобщенно.

Для дальних предметов характерно смягчение очертаний, ослабление насыщенности цветов, изменение светлоты, резкое отличие по цвету от предметов переднего плана, изменение цветовых оттенков.

При рисовании дерева в акварели целесообразно наметить обобщенные очертания его кроны, представляя силуэт дерева как упрощенную, цельную форму.

Это способствует более цельному пониманию и верному решению характера формы дерева, и весь рисунок должен сводиться к выявлению конструкции – «скелета» дерева, прорисовке основных веток, затем второстепенных.

Рисунок строения (группы строений) с отдельными деревьями. Включение переднего плана (дороги, тропинки).

Задачи: научиться передавать связь архитектуры с природой, освоить законы линейной и воздушной перспективы.

Так, все ближние предметы воспринимаются четко со многими деталями и фактурой, а удаленные – обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных – мягко. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние –слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Из-за воздушной прослойки цвета всех удаленных предметов становятся менее насыщенными и приобретают цвет воздушной дымки – голубой, молочно-белый, фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные - одноцветными. Художник должен учитывать все эти изменения для передачи пространства и состояния освещенности в своей работе.

Воздушная среда, особенно если воздух наполнен дымкой или туманом, помогает передать в рисунке пространство, подчеркивает плановость в композиции. В творческой работе необходимо учитывать перспективные изменения воздушной среды, благодаря которым дальние планы кажутся светлее передних, контуры предметов расписываются, теряют четкость. Особенно это заметно в горах или на равнине, поросшей лесом. Это явление носит название воздушной среды, благодаря которых дальние планы кажутся светлее передних, контуры предметов расписываются, теряют четкость. Особенно это заметно в горах или на равнине, поросшей лесом. Это явление носит название воздушной перспективы.

В начальных классах происходит накопление приемов передачи свето – цветовоздушной среды (с опорой на методический наглядный материал), навыков работы на открытом воздухе.

На пленэре важно постоянно контролировать правильную сходимость линий в точках схода, учитывать высоту горизонта, находить и акцентировать основные компоненты пейзажа, удалять несущественные и нарушающие баланс композиции.

В период практики на пленэре учащимся должны приобрести ряд знаний и навыков. В 3-м классе – это восприятие натуры как целостного образа, нахождение его основных тонов и цветовых отношений в пределах общего тона; овладение основными элементами формы (линией, локальным пятном, цветом) при изображение растительного и животного мира, формирование привычки чередовать работу с натуры, по памяти, по представлению и по воображению.

В 4-5 классах – это совершенствование приемов акварельной живописи и краткосрочного наброска на пленэре, при этом особое внимание уделяется выявлению гармонии пропорций, выразительности ритма линий, пятен и локальных цветовых отношений, декоративных элементов в архитектуре, а так же развитию эстетического вкуса.

Большое значение имеют систематические самостоятельные занятия учащихся набросками и зарисовками на пленэре. Именно они способствуют развитию обостренного восприятия окружающей действительности, обобщению увиденного, достижению максимальной краткости, правдивости и выразительности. Все виды набросков (с натуры, по памяти, воображению) особенно выжн6ы для приобретения навыков в умении изображать окружающую среду.

На занятиях в период пленэрной учебной практики учащиеся 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. Во время пленэра закрепляются и углубляются знания и навыки по рисунку, живописи и композиции, через индивидуальные задания развивается творческая активность и инициатива учеников, их художественные потребности и эстетический вкус.

Список использованной литературы:

1. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. М. Росмэн, 2007г.

2. Лясковская о.А. «Пленэр в русской живописи XIX в.» М., 1966г.

3.Популярная художественная энциклопедия М., Советская энциклопедия, 1986г.