

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

**Методический доклад
«Пленэрные занятия»**

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Курьянова А.А.

2021г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ___ от _____ 2021г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО ДШИ Предгорного округа

И.В. Линева

«___» _____ 20__г.

План:

- Особенности пленэра
- История
- Пленэр как часть учебного процесса, самостоятельная дисциплина.
- Способы работы и необходимые материалы для пленэра.
- Заключение
- Использованная литература

Особенности пленэра

Пленэр (от французского *plein air* — «открытый воздух») — это техника написания картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. Пленэр, в отличие от традиционной студийной живописи, позволяет художнику с большой точностью отобразить на холсте или бумаге богатство окружающих красок и малейших изменений цвета природы.

Пленэр. Джон Сингер Сарджент. Клод Моне, рисующий на опушке леса. 1885

Пленэр подразумевает наличие у живописца ограниченного количества времени для написания произведения. Художник не продолжает трудиться над картиной в мастерской после возвращения с природы, чтобы внести какие-либо корректировки. В противном случае произведение получится качественно иным, так как будет безвозвратно утрачена активная роль света и воздуха в ходе работы над ним.

Особенности пленэра

Пленэр — достаточно сложная в исполнении техника для начинающих живописцев. При написании картины на открытом воздухе постоянно меняется окружающая световоздушная среда, появляются и исчезают всевозможные цветовые оттенки. Особенно заметным это становится в солнечную погоду при переменной облачности.

Пленэр. Ричард Паркс Бонингтон. Пейзаж близ Кильебофа. 1825

Художник может писать картины на пленэре различными видами красок: масляными, акварельными, акриловыми или гуашью. Но для того, чтобы идеально передать все богатство природы при естественном освещении, ему приходится учитывать многие нюансы, в том числе время суток и сезон года.

Пленэр. Теодор Руссо. Вид в окрестностях Гранвиля. 1833

Скромные размеры большинства пленэрных картин легко можно объяснить особенностями работы над ними. Художнику приходится не только нести с собой все необходимые материалы для творчества, но и часто забираться в поисках эффектной природы в труднодоступные места.

История пленэра

История пленэра насчитывает чуть более 200 лет, но его истоки уходят корнями еще в начало эпохи Раннего Возрождения — в первую половину XV века. Именно в то время в европейском изобразительном искусстве сформировался пейзажный жанр.

Пленэр. Жюль Дюпре. Лужа под дубом. 1850

Для создания красочных и реалистичных картин на тему окружающей природы художникам приходилось выезжать далеко за пределы своего дома. На натуре живописцы чаще всего делали только наброски или этюды с изображением основной композиции будущей картины.

Пленэр. Этюд маслом

Пленэр. Акварельный этюд

По возвращении домой художник продолжал работу над произведением уже в условиях мастерской. Здесь он по памяти и на основе ранее созданных набросков в течение длительного времени писал картину. Такая традиция просуществовала около 300 лет, до появления романтизма в европейской живописи.

Пленэр. Фредерик Эдвин Черч. Сердце Анд. 1859

Настоящая пленэрная живопись возникла в Англии в начале XIX века. Ее родоначальниками принято считать двух выдающихся британских художников: Джона Констебля (John Constable)

и Ричарда Паркса Бонингтона (Richard Parkes Bonington).

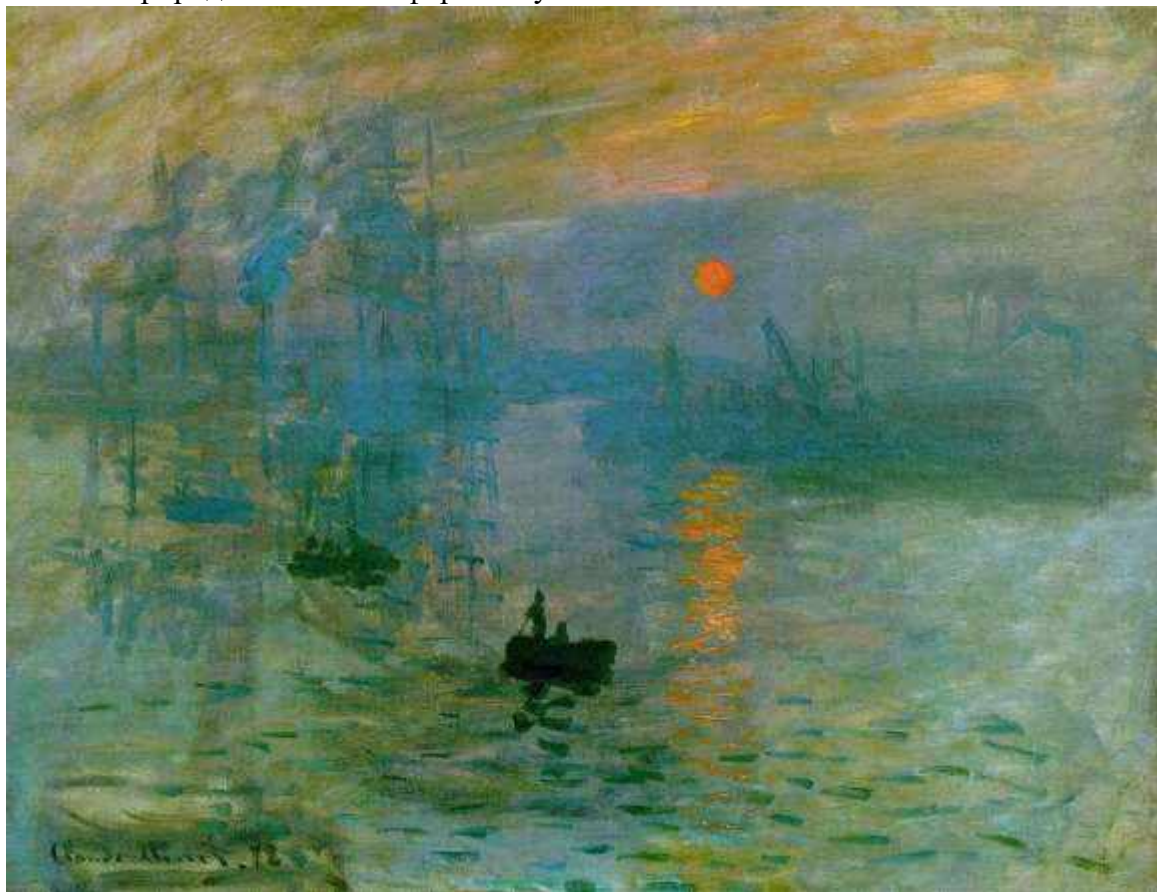
Они осмелились пойти против устоявшихся традиций и решились от начала до конца писать картины на открытом воздухе. 1815 годом датировано первое полноценное пленэрное произведение Констебля — «Строительство лодки возле мельницы Флэтфорд».

Пленэр. Джон Констебль. Строительство лодки возле мельницы Флэтфорд. 1815

Новаторские работы художников были прохладно восприняты в Англии, но на парижском Салоне 1824 года возымели громкий успех. Во Франции пленэр обрел большое количество почитателей.

В 1840-х годах бурному развитию интереса к пленэру также способствовало знаменательное изобретение в сфере художественных материалов. Началось промышленное производство красок в тюбиках, что позволило художникам писать картины на природе в более комфортных условиях.

Пленэр. Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872

Огромный вклад в популяризацию пленэрной живописи внес Клод Моне (Claude Monet). А впоследствии эту технику начали активно использовать и другие импрессионисты.

В среде русских художников также было множество приверженцев пленэрной живописи, в том числе выдающиеся мастера:

Исаак Левитан;

Василий Поленов;

Константин Коровин;

Валентин Серов.

На протяжении всего XX века пленэр не утратил своей популярности. Эту технику часто использовали в своем творчестве художники самых разных направлений живописи. В художественных школах всего мира и в XXI веке продолжают обучать детей искусству написания картин на открытом воздухе. Несмотря на появление новых стилей и направлений, у пленэра не только интересное прошлое, но и прекрасное будущее.

Пленэр как часть учебного процесса, самостоятельная дисциплина.

Каждый год, после годовых просмотров и экзаменационных испытаний в начале лета в школе искусств начинается увлекательный период летней практики – пленэр. "Пленэр"- часть процесса обучения в детских художественных школах, которая является продолжением классных учебных заданий по рисунку, живописи и композиции. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом свет - воздушную перспективу и естественную освещенность. Здесь появляется возможность применить полученные на уроках знания в новой обстановке. Обогащаются

представления о природных явлениях и формах.

На пленэрных занятиях у юных художников происходит развитие необходимых качеств: «твердость руки», способность «цельно видеть», 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 природы;

законы линейной и воздушной перспективы, равновесия, плановости.

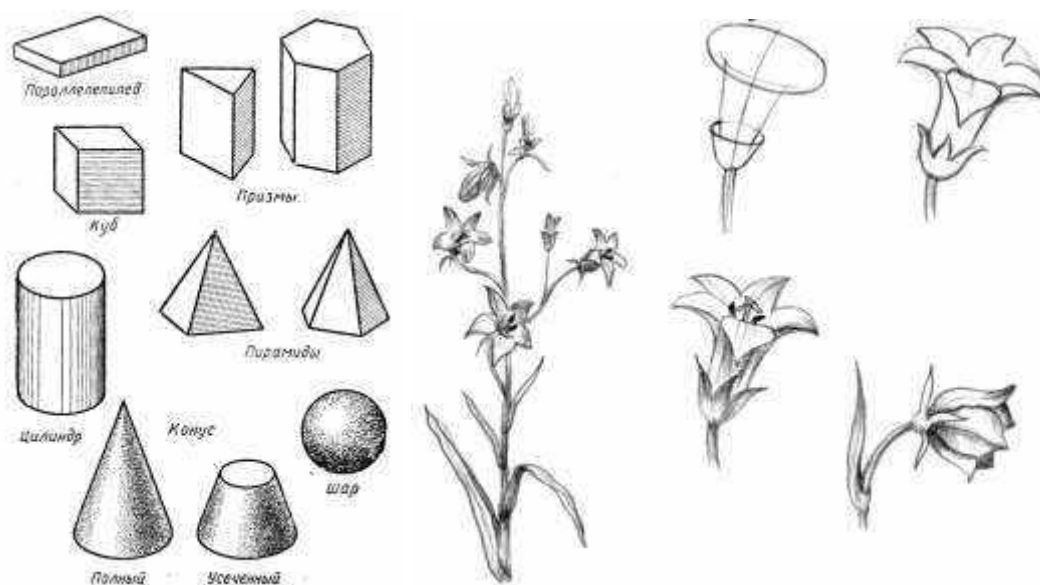
Учащиеся изображают архитектурные мотивы, городские и сельские пейзажи.

В заданиях по пленэру используются композиционные правила (передача движения, покоя, золотого сечения), приемы и средства композиции (ритм, симметрия и асимметрия, выделение сюжетно-композиционного центра, контраст, открытость и замкнутость, целостность), а также 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 форм: куба, параллелепипеда, шара, конуса, пирамиды.

При выполнении живописных этюдов используются знания основ цветоведения, навыки работы с акварелью, умения грамотно находить тоновые и цветовые отношения.

Способы работы и необходимые материалы для пленэра

Способы работы на пленэре – рисунок, живопись.

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

Длительный рисунок ведётся поэтапно:

- компоновка на листе бумаги;
- определение пропорций;
- перспективное построение форм;
- проработка объёма средствами светотени;
- тоновые отношения и передача фактуры;
- обобщение рисунка.

Зарисовка – 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 объёмно-пространственного решения. Зарисовка-основной способ работы на пленэре.

Набросок – рисунок, сделанный за предельно короткий срок. Композиционные наброски пейзажа имеют целью быстро зафиксировать варианты пейзажных мотивов. Наброски с движущейся природы требуют быстроты реакции, умения видеть обща, цельно.

Живопись основывается прежде всего на грамотном рисунке, поэтому её называют «рисунок цветом». В пространственной живописи главное – общие цветовые и тоновые отношения.

Длительный живописный этюд ведётся последовательно:

- компоновка на листе бумаги;
- рисунок;
- прокладка общих цветовых отношений;
- проработка форм, выявление пространственных планов;
- уточнение цветовых отношений;
- обобщение этюда.

Краткосрочный этюд делается с целью передачи общего состояния пейзажа. В этюде внимание сосредоточено на основных цветовых отношениях, общем колорите.

Живописные зарисовки растений, живой природы, элементов пейзажа изображают конкретную форму, дают ей цветовую характеристику. Фон может отсутствовать, а на листе компоуется одна или несколько зарисовок.

Кистевые наброски с живой природы передают её окраску, общую форму, освещённость.

Дети работают с различными материалами:

- бумагой разных сортов (ватман, торшон, яичная скорлупа, тонированная бумага, эскизная бумага);

- зарисовки делают графическими материалами (тушью, углем, сангиной, пастелью, графитными карандашами различной мягкости, фломастером)

- пейзажные этюды пишут акварелью;

- кисти разной формы и разного размера (беличьи, колонковые, синтетические);

- баночки для воды;

- этюдник, планшет;

- складной стул.

Заключение

Пленэрная практика благоприятный период в учебном процессе, когда объединяются художественно-творческие и воспитательные задачи. 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 эстетическому и нравственному воспитанию. Это удобное время для посещения музеев и выставок, а также Экскурсий, которые расширяют кругозор учащихся, воспитывают уважение к традициям предков, к родной земле и к культурному наследию прошлого.

Список литературы

- Базанова, М. Д. Пленэр / М.Д. Базанова. - М.: Изобразительное искусство, 1994. - 158 с
- Кадыйрова, Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству (+ CD-ROM) / Л.Х. Кадыйрова. - М.: Владос, 2012. - 104 с
- Маслов, Н. Я. Пленэр / Н.Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с
- Скульптура в пленэре. Альбом. - М.: Изобразительное искусство, 1980. - 127 с
- Тютюнова, Ю. М. Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды / Ю.М. Тютюнова. - М.: Академический проект, 2012. - 176 с
- Жданова Н. И. Изобразительная деятельность в процессе обучения живописи на пленэре : учеб.-метод. пособие. Н. Новгород : НГПУ, 2006 34 с.