

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
детская школа искусств
Предгорного округа

**Методический доклад
«Методические рекомендации и находки
проведения пленэра»**

Подготовлен преподавателем
Отделения изобразительного искусства:
Кулецкой Т.А.

Январь 2023г.

РАССМОТРЕНО:

на заседании

Методического совета

МБУДО ДШИ Предгорного округа

протокол № ____ от _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

МБУДО «Детская школа искусств»

Предгорного округа

_____ И.В.Линева

«__» _____ 20__ г.

Содержание.

- 1. Организация пленэрной практики.**
- 2. Обзор программы по пленэру.**
- 3. Правила работы с натуры на пленэре.**
- 4. Техники смешивания красок и написания этюдов на пленэре.**
- 5. Общие рекомендации по пленэру.**
- 6. Роль набросков и зарисовок, как хорошей школы изо.**
- 7. Методические рекомендации по темам.**
- 8. Примеры домашних заданий.**

«Методические рекомендации и находки проведения пленэра»

**«Каждый ученик летом должен писать этюды ...;
кроме того, как зимой, так и летом он должен иметь при себе
записную книжку и альбом,
чтобы приучиться зачеркивать в ней все,
что остановит на себе внимание,
а не полагается на свою память и воображение...»,
говорил И.И. Шишкин.**

1. Организация пленэрной практики.

Учебная практика (пленэр) является частью процесса обучения в детских художественных школах. Она проводится обычно после годовых экзаменационных работ, в начале лета и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи, композиции. Занятия летней практики, рассчитанные на 28 часов, проходят обычно в июне, в течение двух недель или 10 дней, по 2 – 3 часа ежедневно. Каждый педагог может вести занятия в двух группах. Группы для практики формируются по 4 – 10 человек, в соответствии с числом учащихся ДХШ в течение года.

Вид учебной деятельности должен быть разнообразным: обучение по наглядным образцам и практическая работа с натуры, в которой половина времени отводится на графику, половина – на живопись.

В тематическом плане по пленэру определяются ежедневные задания, место и время сбора учащихся, маршруты транспорта- планированию предшествует большая работа. Педагог должен побывать на предполагаемых местах проведения практики, наметить варианты размещения учеников и примерные сюжеты заданий в соответствии с программой, если есть такая возможность продумать организацию выездов. Преподаватели заранее подбирают объекты будущих зарисовок и этюдов, продумывают задания на случай плохой погоды. В этом случае занятия обычно проходят в городском музее, где учащиеся знакомятся с этнографическим материалом; делают зарисовки, этюды народных костюмов, утвари; наброски птиц и животных. Занятия могут проводиться и на ферме, станции юных натуралистов (с оранжереей и живым уголком); на почте, на предприятиях и т. п. В конце занятий каждой смены в школе проводится просмотр работ за летнюю практику, где оценивается проделанная учащимися работа.

Идёт ответ на первый поставленный вопрос: с какими трудностями придётся столкнуться ребятам при рисовании на пленэре.

В аудитории перед работой на пленэре надо подготовить ребят к выходу на природу, рассказать о материалах, снаряжении и о поведении на месте работы.

Непривычные просторы изображаемого пространства, обилие света, большая удаленность объектов природы от глаз наблюдателя, новые, неправильные условия работы. Поначалу трудно охватить взглядом глубину пространства, видеть цвета предметов и объектов, измененных расстоянием, силой и состоянием освещения. Но трудности первых опытов работы на пленэре углубляются быстрой сменой освещения, различным состоянием погоды в течение суток. Стоит обратить внимание на советы художников и правильно подготовиться к выбору места и работы на пленэре. Так, не следует в яркий солнечный день надевать насыщенную цветом одежду – она помешает, так как будет отбрасывать сильные по цвету рефлексии на палитру и картинную плоскость. Если же устроится в тени деревьев, то зеленый отсвет от листьев повлияет на работу. Лучше всего писать под защитным зонтом локального цвета, или носить головной убор с козырьком.

Отправляясь на этюды, необходимо брать краску с запасом, особенно для пейзажей, в мотиве которых присутствует земля, вода и небо. Работая акварелью, нужно позаботиться о бутылке с водой, взять раскладной стульчик, этюдник или планшет с закреплённым на нём форматом, чтобы ветер не срывал формат с планшета и обязательно предупредить ребят о палитре, а также уборке рабочего места, чтобы не оставлять за собой мусор на природе.

Следует для первого года обучения выбирать место вдали от присутствия людей, так как учащиеся не обладают мастерством выполнения и некорректные замечания со стороны невольных зрителей могут напрочь отбить желание к рисованию.

2. Обзор программы по пленэру

На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещённость. Выполнение этих сложных задач связано с глубоким изучением натуры в естественной природной среде. Здесь необходимы навыки по всем творческим дисциплинам (рисунку, живописи,

композиции). Подходя к пленэру, и, просматривая все программы по курсу обучения с 1 по 5 класс, можно выделить те темы, которые относятся непосредственно к каждому заданию по пленэру, например, «Этюды с осенних листьев» - задание по программе «Живопись» в первом классе соответствует заданию «Зарисовки и этюд трав» для первого класса. Какое же сходство может кто – то сказать? Если разобраться конкретно, то лопух, это тоже лист вернее масса листьев, а значит, и объяснение материала будет опираться уже на приобретённые знания. Стоит ориентироваться на ту базу знаний, которые учащиеся получили при базовом, аудиторном обучении, если ребята уже работали на природе, то тут надо учитывать ещё умения, полученные входе занятий на воздухе.

Приведём разницу обучения 1 и 5 классов.

1 класс.

Первый класс впервые выходит на пленэр и соответственно не обладает знаниями пленэрной живописи.

Возьмём одну из тем по программе пленэра:

«Зарисовки и этюд цветов и трав, в котором поставлены цели и задачи, которые учащиеся должны достичь при выполнении этого задания».

Знакомство с предметом «Пленэр». Зарисовки и этюды перво-плановых элементов пейзажа (розетка листьев одуванчика, лопуха). Графическое и цветное решение без связи с фоном (силуэт).

Материал: бумага, карандаш, акварель.

Цель: знакомство с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении; изучение разнообразия растительного мира.

Задачи: изучение и передача характерных особенностей растения; передача пропорций, движения; выявление главного, обобщение окружения.

Вспоминаем те занятия, которые нам сформировали определённую базу знаний.

Это одно из заданий: «Этюд осенних листьев», где говорили, и о строении, и о развороте листа в пространстве, и о разнообразии листвы в природе, как в рисунке, так и в живописи, конечно, наше задание отличается от этого (розетка листьев одуванчика, лопуха) на природе имеет свои особенности выполнения, но базовое знание уже положено.

Ставим вопрос: с чем мы не знакомы при выполнении этого задания:

- Это отличие работы на воздухе от работы в помещении.
- Привила штриховки и её разнообразие листьев
- Выделение главного на общем окружающем растения фоне.
- Разнообразие цветов и трав.

Прорабатываются все эти вопросы.

5 класс.

Возьмём 5 класс.

Например: «Зарисовки и этюды перво плановых элементов пейзажа».

Здесь, конечно, меняется подход к объяснению материала, так как главными решаемыми задачами, формирования у детей 14 - 15 лет изобразительных навыков акварельной пейзажной живописи на пленэрных занятиях являются:

- - развитие способности наблюдать и изучать жизнь, отбирать в ней типичное, характерное, достойное для отражения в искусстве;
- - обучение навыку вести работу последовательно, от возникновения замысла до его воплощения в разработанном эскизе, творчески используя при этом натуральный материал;
- - развитие художественного творческого мышления, творческого воображения и активности учащихся;
- - усвоение теоретических знаний и практического умения использовать закономерности, правила, приемы и средства композиционной и живописно - пластической выразительности;
- - умение применения полученных знаний и умений в самостоятельной изобразительной деятельности.
- - закрепление теоретических знаний композиции и перспективы, тонально - цветового восприятия, умения работать в технике акварели, умения передавать состояние природы в определенное время.

Заметим, как изменились цели и задачи в выпускном классе на примере следующего урока.

Если на первом году обучения, мы с вами учили наблюдать, строить и выполнять акварельными красками перво- плановые элементы пейзажа, на примере изображения лопуха или одуванчика, то здесь целью ставиться уже самостоятельный подход к выбору интересного сюжета и выполнение его различными материалами.

Кустарники и заросли на берегу реки. Крупные сучья деревьев с частью ствола. Различные постройки.

Материал: бумага, карандаш, гелиевая ручка, маркер, акварель, соус.

Цель: самостоятельный подход к выбору интересного сюжета.

Задачи: использование подходящих технических возможностей для создания определенного образа.

Самостоятельная работа: этюды и зарисовки группы деревьев в городском парке.

Здесь можно порекомендовать сделать серию рисунков разных растений, выполненных в одном ключе, или рассказать об одном растении, но в разной технике и ключе.

В условиях пленэра среда становится более динамичной, чем в кабинете. Это явление способствует накоплению у учащихся более быстрого «схватывания» особенностей формы и цвета. Умение видеть обусловленный цвет, или, как говорят художники, видеть цвет в среде, даёт возможность правильно выбрать основную группу красок на палитре, для цветового построения этюда.

В живописи на пленэре важен учет особенностей окружения. Специфическое многообразие её физических, психофизических и социальных факторов,

воздействующих на учащегося, несовпадение их с кабинетными по ряду признаков, указывают на необходимость тщательного учета условий, в которых выполняется работа. Не случайно и то, что работа на пленэре должна начинаться всегда поэтапно, от простого - к сложному, от зарисовок травинок до многофигурных композиций.

3. Правила работы с природы на пленэре.

В.В. Мешков говорил: «Работая с природы, необходимо, конечно, помнить, что задача живописца заключается не в фотографическом изображении природы, а в создании эмоционального образа.... Следует смотреть на природу просто, внимательно, пытаясь понять общее впечатление, и от него идти к деталям. Природа прекрасна, и когда наблюдаешь ее, нужно не выдумывать, а смотреть и смотреть как можно больше. Как бы ни была богата фантазия, природа все равно богаче. Это всегда нужно иметь в виду».

Но, а как же рекомендации художника воплотить в жизнь?

В работе на пленэре есть несколько особенностей. Во-первых, рисунки, сделанные на пленэре, должны выполняться быстро, во-вторых, на природе нет специального освещения, поэтому приходится очень внимательно наблюдать за переходом теней. Это развивает остроту восприятия природной среды учащимися, а также, способствует тонкому чувствованию тона и цвета.

В планирование заданий обязательно должно включаться четкое определение цели задания. Здесь, также, необходимо учитывать индивидуальные возможности учащегося по рисунку и живописи, формат этюдов, технику исполнения и продолжительность работы над заданием.

В период обучения учащиеся должны заметить различия в работе с природы в кабинете и на природе. В классе глубина пространства учебных постановок определяется всего лишь несколькими метрами, а на природе, в пейзаже с открытым пространством глубина до объектов на горизонте измеряется десятками и сотнями метров. Работа на природе является одним из необходимых условий правильной «постановки глаза», а это очень важное обстоятельство для роста начинающего художника.

Для этого нужно правильно прочитать конструкции изображаемого объекта, понять логику развития, движение, комбинацию сложных поверхностей, из которых она состоит, и функцию формы. Этюд нужно всегда выполнять в общей форме без прорисовки деталей. Целью работы над этюдом должен быть всегда комплекс трех главных компонентов выполнения правильности рисунка - композиция, перспектива, тонально-цветовое решение.

Слово «форма» имеет смысл образа, очертания и визуализации предмета. То есть, форма – это причина существования предмета. Если нет формы, то вещь не существует в пространстве и времени. Пространственную форму нужно уметь изобразить на плоскости.

1. Сначала необходимо рассмотреть и составить общее представление об объекте, его структуре и пропорциях.

2. Затем перейти к изучению отдельных небольших составных частей-деталей. Таких деталей может быть несколько и очень разных по характеру, изучая и рисуя их, необходимо четко представлять их место в общей структуре объекта.

3. Далее можно перейти к фрагментам, состоящим из большего количества частей. На этой стадии детали приобретают второстепенный характер и подвергаются определенному обобщению.

4. Затем можно изучать объект целиком, как бы возвращаясь к начальной стадии изучения, но уже на совершенно другом уровне понимания его структуры, функции и взаимосвязи частей. Теперь фрагмент становится второстепенным, по отношению к целому. Чтобы приобрести навыки в конструктивном рисунке прежде необходимо изучать объект. Решить эти задачи помогает подборка рисунков по теме, где наглядно показано, как разворачиваются листья в пространстве, как их надо рисовать и штриховать.

За часы пленэра, в большей степени, дети успевают выполнить все задания и графическое и цветное решение без связи с фоном (силуэт). Рекомендовано ни в коем случае не брать непосильных заданий, т.к. это приводит к неудаче и рождает неуверенность в себе. В работе акварельными красками объяснение материала лучше всего построить в форме дискуссии.

4. Техники смешивания красок и написания этюдов на пленэре.

Прежде всего, задать вопрос ребятам какого цвета трава?

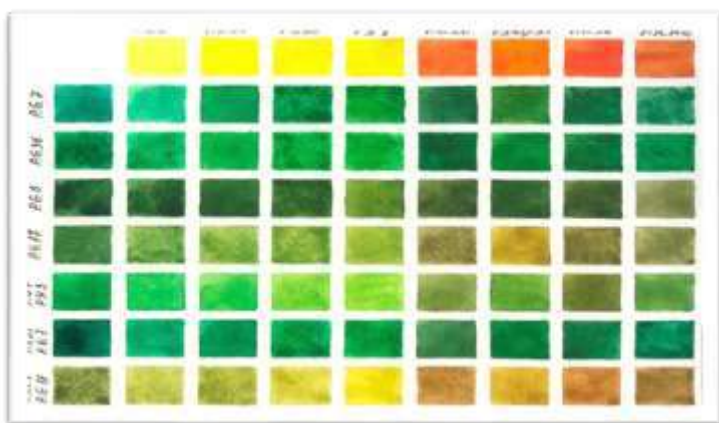
Дети вам ответят не задумываясь, что зелёная, давайте откроем краски сколько у нас там оттенков зелёной краски (изумрудная, травянисто – зелёная, зелёная тёмная, сине – зелёная), так какую мы с вами возьмём для написания травы (все ответят по - разному). В каждой новых красках всегда лежит вкладыш, чтобы ребята запоминали правильное название красок.

Рассматриваем его, находим зелёные цвета и правильное их название.

Задаём вопрос: а знаете ли вы, что многие художники не используют зелёные краски, а как же в этом случае они пишут травы?

Многие из учащихся ответят, что смешиванием синей и жёлтой, так как они изучали основные и дополнительные цвета. Здесь актуально показать таблицу смешение цветов для получения зелёных оттенков. Преподаватель может показать таблицу, где Ганза лимонная, жёлтая средняя, жёлтая тёмная, охра золотистая, оранжевая смешиваясь с ультрамарином светлым, синей, голубой, фиолетовой тёмной дают множество разнообразных зелёных оттенков, и тут же добавляет, что художники могут пользоваться зелёной краской, но они знают секрет зависимости цвета травы от следующих факторов это времени года, от фазы дня (утро, день, вечер, ночь), состояния погоды (солнечно, пасмурно, дождливо или заснежено).

Затем поставить вопрос, а как писать траву?

Как вариант начинать работу с гуаши, а потом показать разницу написания акварельными красками.

Для изображения травы можно использовать длинную щетинистую кисть №5. Для достижения нужного эффекта длина щетины должна быть почти 5 см. Прижимать щетину к бумаге под небольшим углом, так чтобы щетина начала выпрямляться и щелкать по поверхности. Данный прием позволяет сразу написать множество отдельных растений с соцветиями и семенами.

Потребуется густая краска и сухая кисточка. Чтобы овладеть этим приемом, нужно много практиковаться, но результат стоит того.

Попытайтесь изобразить траву таким же образом на листке бумаги. Результат может удивить.

Первый слой - первые мазки кистью. Начинать с более темных тонов. Можно начать и со светлых - все зависит от того, какие тона, темные или светлые, будут нанесены сверху.

Второй слой должен контрастировать с первым, чтобы выделялись отдельные растения. Поверх темных идёт нанесение средних, а затем светлых тонов.

Далее, нанесение еще раз слоя темного тона, а в завершение - еще раз использование светлого. Смена тонов заставляет звучать каждую травинку. Не стоит придерживаться строгого чередования слоев темной и светлой краски от одного края бумаги до другого. Необходимо научиться свободно распределять темные и светлые участки на картине.

Существует азбука приёма написания травы. В кратковременном этюде с натуры траву пишут иначе, чем в много сеансовом или картине. В быстрых этюдах трава пишется как правило, очень обобщённо, чтобы передать только общий тон и цвет. Самый простой приём написания травы используется, как в быстрых этюдах, так и в длительных работах. Трава передаётся длинными горизонтальными мазками. На дальнем плане мазки наносятся очень тонко прозрачно, сближено по тону и с некоторым холодком в цвете. Холодок связан с тем, что слой воздуха между передним и задним планом придаёт дальним объектам лёгкую голубоватую окраску. Чем ближе к переднему краю картины или этюда, тем мазки становятся более полными корпусными, нагруженными краской и контрастными в цвете и тоне.

При другом приёме дальний план передаётся такими же холодными горизонтальными мазками, сближенными по тону. А на переднем плане убедительнее выглядит трава, написанная короткими вертикальными мазками с помощью неширокой щетинистой кистью или беличьей.

Первые два приёма больше подходят для передачи невысокой травы в городских дворах и перед палисадниками в деревне.

Высокая луговая трава и трава на полянах и опушках леса пишется иначе. На первой стадии работы вся изобразительная плоскость заполняется широкими мазками. На дальнем плане они располагаются горизонтально, а на переднем плане вертикально. При этом прослеживают там, где будут изображаться тёмные пучки трав, мазки должны быть светлыми и наоборот. Пишут довольно широкими кистями, зависимыми от размера пейзажа. Затем проводится проработка травяного покрова. Для чего берутся тонкие щетинистые кисти в работе гуашевыми красками и беличьими в акварельной работе. О написании травы, можно говорить очень много, сколько художников столько и мнений, но самое главное научить учащихся не только писать траву, но и донести до них, что цвет травы зависит от многих причин.

5. Общие рекомендации по пленэру.

Несколько методических рекомендаций по выполнению наиболее встречающихся тем на пленэре.

Этюд - передача определенного состояния природы, освещения, влияний воздушной среды и пространства.

Стив Пугттрич

Игорь Мосийчук

Этих качеств пейзажной живописи художник добивается методом работы цветовыми отношениями с учетом воздушной перспективы и общего цветового и тонального состояния освещенности. Сравнение и сопоставление предметов и объектов пейзажа по цвету, светлоте и насыщенности, выявление их различий в натуре являются исходными данными для построения этюда. С первых упражнений в этюдах пейзажа необходимо понимание важности передачи отношений по светлоте и насыщенности цвета для правдивого изображения природы. Методика обучения рисованию на пленэре в условиях детской школы искусств, предполагает два этапа: репродуктивный, творческий. Каждый из них, направлен на решение определенной задачи.

На первом этапе идёт формирование у школьников представлений о специфике рисования на пленэре путем освоения способов изображения предметов, передачи тонально - цветового и композиционно - перспективного соотношений.

На втором этапе идет развитие представлений об особенностях рисования на пленэре, через овладение умениями и навыками работы акварелью и развивается самоанализ учащихся. Происходит изучение способов рисования на пленэре, и выражение личного отношения к результату собственной деятельности, а также развитие представления учащихся о живописи на пленэре в условиях самостоятельного творческого использования приемов и способов рисования. Наряду с практикуемым методом консультаций и бесед, представляется возможным, на пленэрных занятиях, проводить предварительный устный анализ произведений мастеров акварельного пейзажа. В качестве самостоятельной работы дома можно дать учащимся задания по копированию произведений мастеров акварельного реалистического пейзажа. Например, пейзажи современного художника - акварелиста С. Н. Андрияки.

Сергей Андрияка

Для обогащения художественного потенциала можно порекомендовать экскурсии в музеи, выставки.

На практике замечено, что учащимся сложно быстро сориентироваться на местности в поиске подходящего композиционного решения. Поэтому для них важно изучение основ композиции - это дает им познание формальных законов сочинения рисунка. Именно в работе над композицией учащийся имеет возможность наиболее ярко проявить себя. Для разработки композиционных заданий начинающим очень полезно делать кратковременные этюдные зарисовки. Они необходимы для углубленного изучения наиболее важных живописно - пластических качеств натуры. Сроки, темп, методы и средства работы над этюдами опытному художнику подсказывает сама природа, а также его собственный характер и темперамент.

Задания для пленэрных занятий с детьми исходят, из актуальности умения учащихся работать в какой - либо технике. Целевое назначение этюдов определяет и методику их выполнения. Это касается и работы над этюдом как долгосрочным, так и краткосрочным. Важным условием работы над этюдом в первую очередь является передача общего тонально - цветового состояния пейзажа, движение, пропорции, а также, проработка некоторых подробностей, не теряя при этом цельности натуры и выразительности наброска. Умение делать этюд - набросок быстро и качественно, выразительно и с хорошим художественным вкусом приходит со временем, в результате длительной практической работы, поэтому на начальном этапе обучения начинающим художникам не следует стремиться к быстрому выполнению этюда. Занятие только длительными этюдами притупляет остроту восприятия натуры, живое отношение к ней. Поэтому необходимо сочетать работу над набросками и долгосрочными этюдами. При увлечении одним видом заданий вырабатывается штамп, заученность приемов, живописной палитры. Чередование различных видов учебных заданий и методики их выполнения активизирует восприятие натуры, позволяет разнообразнее и глубже изучать её.

Приобщение учащихся к искусству рисования акварелью пейзажа на пленэре в условиях детской школы искусств эффективно влияет на развитие творческих способностей у учащихся и во многом зависит от реализации психолого – педагогических условий, созданных в рамках образовательного процесса. В качестве педагогических условий понимается система методов, приемов и средств, задача которых состоит в способности выявить и развить у ребенка качества, способности и возможности к собственной творческой деятельности. Реализация этих условий должна способствовать развитию способностей и творческой деятельности. В процессе создания произведений изобразительного искусства необходима свободная, непринужденная обстановка, организационная среда, соответствующая потребностям детей. Выбирая художественный материал для работы на пленэре, дети должны иметь возможность свободно экспериментировать. Свобода действий необходима ребенку в качестве условия его творческого развития. В результате реализации своих потребностей у детей появляется состояние творческой удовлетворенности, совместная творческая деятельность педагога и учащихся на пленэрных занятиях, способствует данному процессу и является продолжением индивидуального творчества детей. Состояние психологического удовлетворения очень важно испытывать ребенку в подростковый период развития. Зарисовки необходимо прорабатывать очень тщательно. Учащийся должен максимально приблизиться к натуре, как можно точнее передать ее особенности. Такая работа над этюдом обогащает творческий потенциал учащегося знанием живописно - пластических качеств природы, ее конструктивного строения, пропорциональных соотношений, тонально - цветового восприятия природы.

Процесс обучения рисованию на пленэре рекомендуется строить по системе теоретических и практических занятий. Именно на практических занятиях достигается развивающий момент в обучении, у учащихся закрепляются и продолжают развиваться такие художественные знания как, цвет, композиция, перспектива. На пленэре в детской школе искусств

рекомендуется все основные приемы работы с акварелью: по - сырому, лессировка, по сухому, мозаичный набор. Особенно широко используются прокладки общих цветов, причем не только для основных предметов, но и для всего этюда в целом. Знакомя учащихся с рисованием на пленэре, необходимо добиться, чтобы дети поняли приёмы практической художественной деятельности, усвоили принципы построения композиции и перспективы, научились понимать сочетание цветов и оттенков. А также научились применять полученные знания на практике. В традиционном обучении изобразительному искусству, есть свои принципы, формы и методы обучения, направленные на развитие творческих способностей учащихся детской школы искусств отшлифованные многими поколениями художников. Их необходимо учитывать в педагогической практике художественного образования. Рекомендуется, также, индивидуальный подход к учащимся на занятиях по пленэру, позволяющий, прежде всего, сделать обучение более доступным для каждого ребенка, научить применять знания на практике, самостоятельно мыслить, способность преодолевать трудности. Правильный учет этих особенностей поможет лучше организовать самостоятельную работу учащихся. Поэтому на пленэре учащиеся смогут полностью раскрыть свои способности.

В ходе занятий целесообразно использовать разнообразные методы исполнения рисунка - отдельно нарисованные элементы пейзажа и небольшая законченная композиционно, картина. Учащиеся знакомятся не только технологией выполнения рисунка, но также с инструментами, приспособлениями и материалами, которые необходимы для определенной техники.

На занятиях по пленэру целесообразно изучение технических приемов рисования на пленэре поэтапно. Первый этап работы: познакомиться с инструментами и подготовке материалов. Второй этап познакомиться с изучением приемов рисования. Третий этап изучение различных технических приемов, которые отводятся на то, чтобы повторить свои знания при создании своей творческой работы.

В уроки пленэра можно включать посещение зоопарка, чтобы дети могли рассмотреть и нарисовать животных, которых любят изображать по представлению в композициях или декоративных работах, познакомиться с необычными зверями, о которых читали только в книжках.

С чего же следует рисовать? Моделью для рисования может быть все, что мы видим, что имеет трехмерную форму: натюрморт, овощи, фрукты; голова и фигура человека; пейзаж, отдельные деревья, постройки, животные, птицы и т. д. Конечно, начинать надо с более простых предметов, приближающихся по форме к геометрическим. Затем можно переходить к более сложным по форме и расположению в пространстве.

Прежде чем начинать рисовать предметы, нанесите их контуры на лист бумаги, чтобы они не просто расположились и уместились на бумаге, но разместились хорошо и равномерно по отношению к краям листа.

Наиболее распространен метод рисования от общего к частному, с тем чтобы в конце опять вернуться к общему. Что это значит? Допустим, вы рисуете дерево, сухую яблоню без листьев, но с извилистыми, капризно расположенными, суковатыми ветвями и стволом. Прежде чем рисовать отдельные сучки и ветки, наметьте общий контур всего дерева, как будто оно и в натуре своими наиболее выдающимися в ширину и в высоту точками вставлено в воображаемый многоугольник. Затем в этом многоугольном контуре расположите крупные детали — ствол, наиболее тяжелые ветви, затем следующие детали — ветви, сучки, вплоть до самых мелких. Когда все это будет нанесено на бумагу, опять вернитесь к общему и посмотрите, правильно ли разместились все части по отношению к общему и друг к другу. Таким образом все детали будут нарисованы только в сравнении и в отношении одна к другой. Этому правила нужно придерживаться всегда.

6. Роль набросков и зарисовок, как хорошей школы изо.

Велика роль набросков и зарисовок как целенаправленного средства активизации внимания, интереса юных художников к изобразительному искусству, к своему художественному творчеству. На занятиях в художественных кружках, студиях, детских художественных школах наброски и зарисовки — важное средство воспитания любви к искусству, хорошая школа профессионального мастерства юного художника, развития его художественных способностей, эстетических чувств. Методика обучению набросков и зарисовок начинается с правильной подготовки.

Для рисования набросков необходим маленький карманный альбом в твердом переплете (размер приблизительно 9X15 см) с заменяющимися листками, а также альбом большого формата (приблизительно 20x27 см) с жесткой крышкой. Рисовать в альбоме надо на одной стороне листа. Наброски рисуйте легким контуром, стараясь поначалу чуть-чуть прикасаться мягким карандашом к бумаге, охватывая сразу возможно большие формы.

В наброске, который используется в дальнейшей работе, следует какие-то детали, форму и складки одежды, а также форму здания, листа или ствола дерева и т. д. зарисовать отдельно и очень тщательно. При зарисовке дерева группы листьев связывайте с соответствующей веткой, отмечайте степень густоты и разреженности листьев.

Выполняются наброски твердыми и мягкими графитными карандашами, цветными карандашами, тушью (с помощью кисти или пера), соусом (сухим и мокрым), сангиной, пастелью, древесным и прессованным углем, акварелью (однотонной), мелом. При набросках мелом используется тонированная бумага или картон.

Главным и настоящим учителем нашим является только натура.

7. Методические рекомендации по темам.

а) Методические рекомендации по живописи на тему пейзаж.

Пейзаж – самостоятельный жанр в искусстве, ему следует уделить наибольшее внимание, потому что природа прекрасна и бесконечно разнообразна. Природа “воздействует” на человека, вызывает глубокие переживания и мысли, а соприкосновения с произведениями пейзажной живописи укрепляет дух человека, обогащает его внутренний мир. Если в классе учащиеся не имеют возможности работать над пейзажем, то на пленэре для этого имеются лучшие условия. Поэтому следует проводить экскурсии на улице, во время которых ребята, кроме длительных работ, выполняют быстрые зарисовки с натуры, а затем заканчивают их красками уже в помещении (такой вариант наиболее подходит во время нестабильной погоды). Такой порядок работы способствует развитию умения запомнить и воспроизвести наиболее характерные особенности природы, помогает понять пространственные отношения. Очень большое значение в данном случае имеет свет, освещение. Надо, чтобы дети отдавали себе полный отчет в том, какой день они изображают: пасмурный, серый с рассеянным освещением или ясный с четким отличием освещенных сторон предмета от неосвещенных.

Во втором случае наличие четкой светотени облегчает восприятие и передачу объема и рельефа. Пейзаж с пасмурным, рассеянным освещением требует способности видеть, различать более тонкие тоновые и светотеневые

отношения. Однако есть свои трудности и при изображении солнечного пейзажа. Здесь сложнее привести к живописному единству все детали. Важно обращать внимание и на такие явления природы, как ветер, дождь и т. п., все, что придает различный эмоциональный строй пейзажу, выражающийся в динамичности очертаний предметов. В связи с этим целесообразно нарисовать два изображения, предположим, одного и того же дерева при тихой и при ветреной погоде, в ясный и дождливый день. Задачи изображения пространства в пейзаже должны решаться в последовательности, предусматривающей нарастание сложности решения. Более легким заданием является изображение сравнительно ограниченного пространства, когда задний план занят стенами строений (или опушкой леса). Здесь имеется возможность опираться на навык решения пространства, выработанный у детей при рисовании натюрморта (который, как правило, имеет фон, установленный непосредственно сзади предметов). Более трудным заданием является пейзаж с открытым пространством, когда видны широкие горизонты. Здесь полезно рекомендовать повышать точку зрения рисующего: пусть рисует дали с возвышенности.

Увеличивая пространство, можно ставить перед учащимися задачу самостоятельного выбора мотива с определенным планом. При этом учащиеся должны сознательно решать, что будет у них на первом плане, что на втором и т. д. При этом необходимо осознавать, что масштабность планов увеличилась и надо уметь выделить их в пейзаже и передать в рисунке более обобщенно. Если в первом случае, например, расстояние в 2—3 м уже связано с переходом от одного плана к другому, то во втором — расстояние от плана к плану должно измеряться десятками и сотнями метров. Это значит, что деревья (расстояния которых до рисующего имеют разницу в несколько метров) должны изображаться как предметы, примерно, одного плана. Их цветовая сила и светосила, проработка деталей и т. п., должны быть приблизительно одинаковыми.

Пейзаж - это тема, в которой можно себя не ограничивать в выборе художественных материалов и задач. В работе над пейзажем нужно двигаться от простого к более сложному. Вначале лучше выполнить несколько быстрых набросков, понравившегося вида, а затем приступить к длительной зарисовке. Этюды тоже, в начале лучше писать маленького формата - А5 - А4, а потом выполнить этюд - картину.

Пейзажи с одним видом, но в разное время суток - это тоже хороший метод, консолидирующий в памяти изменения в пейзаже. Здесь требуется от детей длительная работа и усердие, т. к. приходится рисовать одно и то же место несколько раз. Причём., чем более интересное и разнообразное состояние природы и освещение будет наблюдать учащийся, тем лучше.

Практика показывает, что самое интересное и различное освещение в ранние утренние часы, перед закатом и вечером. Можно порисовать в полдень, когда солнце в зените и тени самые короткие.

Первые опыты работы над пейзажем лучше начинать с набросков.

Возьмите альбом или пачку бумаги, укрепленную на дощечке, рамку-видоискатель, карандаш и идите «на разведку». Вот дорога уходит вдаль, по сторонам — изгороди и деревья над ними. Ваша задача — найти хорошее композиционное решение увиденного мотива. Пусть учащиеся копят наброски, когда набросков накопится порядочно, и они почувствуют, что отбирать мотив стало легче, можно уже делать рисунок покрупнее на листе бумаги размером 30х40 см. Можно после начальных контурных линий покрыть рисунок ровным серым тоном акварели, кроме самого светлого места. Затем, дав рисунку просохнуть, проработайте его карандашом, начиная с самых темных мест и, постепенно, переходя к более светлым. Сначала работайте над крупными формами, не обращая внимания на детали. Прищуривайтесь, глядя на натуру, так мелочи не будут «лезть в глаза». Рисуя дали, смотрите на предметы первого плана, все время сравнивайте. Помните, вдали темное будет значительно светлее, чем вблизи; светлое тем светлее, чем ближе. Значит, и контрасты сильнее вблизи. Обычная ошибка начинающих — слишком высокое положение горизонта по сравнению с предметами первого плана. Избежать ее легко, если сначала наметить линию горизонта и к ней «привязать» какой-нибудь предмет, находящийся близко. Не мельчите рисунок, ищите отношения крупных масс, но и не пренебрегайте деталями. Главное, чтобы они соотносились с целым.

б) Методика зарисовок фрагментов архитектуры

Рисование малых архитектурных форм — беседок, фонтанов, павильонов различного назначения и т. д. полезно тем, что такой тип сооружений дает возможность видеть конструкцию, хорошо просматривать внутреннее и наружное пространство, видеть их связь, работу строительного материала.

При определении цели задач работы, следует исходить из своих знаний и умений. Важно уже в первых рисунках архитектурных сооружений выработать последовательность выполнения их, уделить большое внимание сущности архитектурного объекта, продолжить более глубокое освоение основных закономерностей рисунка - перспективного построения изображения, тонального выявления объемных форм объекта, пространства.

В этих упражнениях всё внимание должно быть направлено на выяснение связей архитектуры с окружающей средой.

Весь процесс рисования можно разделить на два этапа: первый — определение композиции рисунка и знакомство с архитектурным сооружением; второй — непосредственное исполнение рисунка. При изучении и рисовании архитектуры надо выяснить для себя множество вопросов: что это за сооружение, его функциональное назначение, место в окружающей среде, каковы стилевые особенности его, из какого материала оно построено, его конструкции, пропорции и т. д. Чем больше будет поставлено и выяснено вопросов, тем глубже будет понимание сути данного сооружения.

Сперва выполняются пометки основных размеров масс архитектуры, антуража делаются по эскизу и выверяются по натуре. После этого помечаются вертикальные членения: окна, двери, балконы и т. д.

На следующей стадии необходимо проанализировать построение рисунка, правильность перспективного построения, и исправить возможные ошибки. После этого переходят к пометке общих размеров мелких членений.

В стадии прорисовки деталей важно выдержать их соразмерность по отношению к целому. Поэтому, после первой их пометки, следует вновь проанализировать и скорректировать весь рисунок. Ошибочно помеченная деталь (велика или мала) будет сбивать масштаб сооружения.

Следующий этап работы — тональное решение рисунка. В условиях пленэра он осложняется непостоянством освещения. В рисунке же невозможно передать изменение световой среды. В эскизе этот вопрос в общем был решен — свет справа или слева, т. е. найдены такие условия освещенности, которые наилучшим образом выявляют объем изображаемого объекта. Но к моменту окончания построения рисунка, если это не было предусмотрено, солнце может уйти, и все изменится. Однако в этом случае следует зрительно запомнить определенное световое состояние среды и исходя из этого постараться построить тени. В этой стадии работы над рисунком придется много делать «от себя».

Рисунок может быть как тональным, так и линейным. Подойдут различные материалы, в зависимости от задачи. Не забываем так же об этюдах с архитектурой. Интересно выполнить архитектурный рисунок, когда сперва художник работает пером, а потом делает по рисунку лёгкие заливки акварелью. Задачи можно ставить перед собой те же, что и в пейзаже - передать освещение, настроение и т.д. Но не надо забывать, что архитектура отсылает нас к конкретной эпохе, и мы должны рисуя, этот стиль передать, а сделать это можно только овладев точностью в рисунке и построении пропорций и перспективы. Не стоит надеяться, что всё получится сразу. Лучше запастись бумагой, хорошими карандашами и не отчаиваясь, развивать руку и

глазомер. Отдельная задача для художника связать природу и архитектуру в единый ансамбль. Необходимо найти ту точку зрения, где красота архитектуры подчёркивалась бы пейзажем, при этом архитектура не должна доминировать.

Никогда не стоит рисовать архитектуру на переднем плане, перегораживая весь обзор в рисунке, или напротив изображать только маковки церквей на фоне неба. Оторванные фрагменты смотрятся нелепо. Для первой пробы лучше выбирать городские дворики с замкнутым пространством, с небольшими строениями и деревьями внутри. В любом городе есть масса симпатичных уголков — это особый притягательный для художника мир.

в) Методика зарисовок в анималистическом жанре.

Методика, относящаяся к анималистическому жанру. состоит в таких советах, как привитие учащимся интереса к знанию анатомии, к наблюдению за жизнью и повадками животных - необходимые условия для создания полноценного образа. Это знание приобретается постепенно, и не следует упускать ни одного случая пополнить его. Рисунок с живой натуры основной способ познания животного. Впечатления, почерпнутые непосредственно из жизни- единственный, ничем не заменимый, подлинно живой материал для дальнейшей творческой работы художника.

Работу лучше начать с учебного наброска. Набросок передает самыми общими и скупыми линиями различные позы, моменты движения и пропорции животного, а также отдельные части его. При исполнении наброска не следует обращать внимание на подробности, тушевать тоже не надо. Набросок — это самый скорый способ закрепить на бумаге свои первые впечатления от натуры. Линия — основной элемент наброска, она должна наноситься на бумагу легко и свободно, сохраняя четкость. Для набросков лучше брать гладкую тонкую бумагу и карандаш средней мягкости. На шероховатой бумаге линия мягкого карандаша разбивается на точки, легче смазывается и теряет свою четкость. Начинающему лучше наносить легкие линии, не черня их: в таком случае можно оставлять неверные линии, не стирая, и заменять их более верными, а по окончании наброска стереть ненужное; таким образом начинающий привыкает реже пользоваться

резинкой и не лохматить напрасно бумагу: не всякая бумага выносит резинку.

Для первого знакомства с каким-нибудь зверем или птицей удобно взять средней величины лист бумаги и начать делать наброски с левой верхней стороны, на одном листе по нескольку, следуя изменяющимся позам натуры (не надо делать их слишком мелкими — на листе должно быть набросков пять или шесть).

Не следует во время работы разбрасываться. Выбрав натуру, следует сосредоточиться на ней возможно серьезнее и дольше.

Следует стремиться и к красоте линии, и к острому и верному выражению характера изображаемого, т. е. смысловому содержанию наброска.

г) Методика при выполнении зарисовок и этюдов людей.

Во время пленэра работу над набросками людей необходимо начинать с наблюдения за человеком - каковы его пропорции, как он двигается. Можно на одном листе располагать несколько набросков. Попробуйте сперва сделать линейный рисунок, а от него перейти к рисунку пятном, вылепливая светотенью объём головы и фигуры. Рисуйте человека в полный рост и погрудно. Ставьте задачу найти интересные разнообразные типажи.

Для этюда фигуры человека в пленэре лучше взять женскую модель: продумать ее костюм, чтобы это была красивая по краскам, ясная по тону, гармоничная с окружением постановка.

Модель легче нарисовать в три четверти поворота, посадить в естественную, спокойную позу, она дольше не устанет, и не будет двигаться, так как при движении сбиваются складки одежды и их сложно восстановить. Можно посадить фигуру на крыльце, на завалинке, у колодца, у воды на камнях.

Сделать общий набросок фигуры, определить ее масштаб к листу и прорисовать. Определите пространственное положение торса, плечевого

пояса, конечностей путем соотношения парных точек — плеч, бедер, коленей, локтей, стоп по отношению друг к другу. Рисуя одетую фигуру, представляйте конструкцию ее невидимых поверхностей, рисуйте не внешний абрис, а ее объем. Складки платья образуются на местах перелома формы, на сгибах локтей, коленей, торса в области живота - это основные складки, выявляющие движение, анатомические особенности и пластику фигуры. Не забывайте и об индивидуальных особенностях модели; все мы немножко разные - худые и полные, высокие и коренастые.

д) Методика при изображении зарисовок и этюдов натюрмортов в пленэре.

Методика преподавания изображения натюрморта на пленэре заключается в серьезном отношении к нему, даже несложный натюрморт написать в пленэре трудно, свет обволакивает предметы со всех сторон, растворяя их очертания. Если постановка из светлых предметов, ее лучше разместить в тени, она будет казаться более цветно. Солнечный свет обесцвечивает светлые тона, глаз с трудом различает оттенки на светлых поверхностях.

Если вы хотите несколько усложнить задачу, то можете поставить натюрморт на солнце, но из предметов средней светлоты и темных, на них глаз различает более тонкие нюансы. В тенях при сильном солнечном свете отчетливо видны рефлексы - отраженный свет от окружающих цветных поверхностей. Особенно внимательно проследите касания предметов: вы убедитесь, насколько сложно смотрится каждый из предметов; в каких-то местах он темный на светлом, в других - наоборот - светлый на темном, а местами совершенно растворяется, сливаясь с фоном. В таком натюрморте интенсивен не только тон, но и цвет. Краски настолько яркие, чисты и красивы, что порой теряешься, не зная, как же передать ощущение сильного света простыми акварельными красками.

Освещение через 2 - 3 часа изменится, исходя из этого, размер этюда желательно взять не более 1/4 листа (30x40). Для такого натюрморта берите уже знакомые предметы простой формы — бидон, чайник, кринку, кружку, ножик, деревянные ложки, хлеб, пучки редиса, зеленого лука и одну или две драпировки. Натюрморт можно поставить на скамейке, ящике, пенке или прямо на траве.

8. Примеры домашних заданий.

Домашнее задание должно заключаться в том, чтобы учащиеся понаблюдали в течении дня за цветом травы и на следующий рассказали мне, какие краски присущи траве в разное время суток, подобрать соответствующую палитру (это задание, во-первых, приучает ребят к наблюдению за изменениями в природе, а также составлением зелёных оттенков, работой с палитрой).

Можно ещё дать такое интересное задание на дом, взять картину известного художника пейзажиста например Левитана и выполнить её в зелёной палитре или тоновом отношении, в первом случае учащиеся научатся находить палитру разнообразных зелёных оттенков, во втором правильно распределять тоновые отношения при выполнении различных планов.

Предложить ребятам наблюдение в течении часа за цветом травы, если осталось время. Можно предложить ребятам сфотографировать или ещё лучше на палитре подобрать оттенок травы, написав кусочек, например в левой части формата. В течении часа писать этот же кусочек, через разные промежутки времени.

Используемая литература:

1. Базанова М.Д., Пленэр (учебная летняя практика в художественном училище)-М., «Изобразительное искусство», 1994
2. Маслов Н.Я., Пленэр (практика по изобразительному искусству)-М., «Просвещение», 1984
3. Чинцова М.К., Творческая практика. Пленэр (учебное пособие), 2019
4. Турыгина Е.М., Зубкова Л.К., Пленэр. Основы изобразительной грамоты, 2016
5. Вельянинова Л.А., Вельянинов С.И., Пленэр: Пособие для студентов по специальности «Архитектура». – Гомель: УО «Бел ГУТ», 2005. – 52 с.

