

МБУ ДО «Детская школа искусств»

Методический доклад

по теме:

«Пленэр в детской школе искусств».

Выполнила:

преподаватель отделения
изобразительного искусства

Повышева Ольга Юрьевна

Заместитель директора МБУ ДО
«Детская школа искусств» по УВР
Сергеев И.Ф.

Гремячинск 2016 г.

План доклада.

1. Пленэр как часть учебного процесса, самостоятельная дисциплина.
2. Способы работы и необходимые материалы для пленэра.
3. Краткая характеристика содержания обучения и результатов освоения программы «Пленэр».
4. Методика и тематика пленэрных заданий.

Список рекомендованной литературы.

1. 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 это французское слово *plein air* и означает «открытый воздух» - работа живописца на природе.

"Пленэр" (учебная практика) - 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 свито - 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. На пленэрной практике так же совершенствуется художественное мастерство учеников, продолжается знакомство с лучшими работами художников-пейзажистов.

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. 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.

2. Способы работы и необходимые материалы для пленэра.

Способы работы на пленере – 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;
- тональные отношения и передача фактуры;
- обобщение рисунка.

Рисунок выполняется от 3 до 6 ч.

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 пленере. Длительность от 20 мин до 2 часов.

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 общо, цельно. Длительность наброска 3-5 мин.

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.

Этюд выполняется от 3 до 6 ч.

Краткосрочный этюд делается с целью передачи общего состояния пейзажа. В этюде внимание сосредоточено на основных цветовых отношениях, общем колорите. Длительность этюда от 10 до 30 мин.

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. Длительность от 30 мин.

Кистевые наброски с живой природы передают её окраску, общую форму, освещённость. Делаются они быстро – 3-5 мин.

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.

Нужно не забывать, что 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. В своей школе мы обязательно посещаем Гремячинский краеведческий музей, Выставки в визит- центре ФГБУ государственного заповедника Басеги. Экскурсии расширяют кругозор учащихся, воспитывают уважение к традициям предков, к родной земле и к культурному наследию прошлого.

3. Краткая характеристика содержания обучения и результатов освоения программы «Пленэр».

Учащиеся **первого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой, изучают произведения художников на выставках, в музеях, картинных галереях, по видеофильмам и учебной литературе в библиотеке.

Учащиеся **второго года** обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Учащиеся **третьего года** обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Учащиеся **четвертого года** обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэре, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Результатом освоения программы «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание о закономерностях построения художественной формы и особенностей ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся природы, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по учебным предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия природы в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

4. Тематика пленэрных заданий.

С первого дня работы на открытом воздухе необходимо прививать учащимся умение правильно, интересно с композиционной и живописной точек зрения выбирать натуральный объект с учетом поставленной перед ними задачи. Преподаватель знакомит детей с приемами и методами нахождения выразительной композиции изображаемого в формате, учит увязывать выбираемый формат с характерными особенностями природы. Возможно использование видоискателя.

Обучение происходит, главным образом, как решение задач по композиции, рисунку и живописи. 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. Техника исполнения и формат работ обсуждаются с преподавателем.

Темы в программе повторяются с постепенным усложнением целей и задач на каждом году обучения.

Тема 1. Знакомство с предметом «Пленэр».

Ознакомление с основными отличиями пленэрной практики от работы в помещении. Решение организационных задач по месту и времени сбора, оснащению и основным правилам работы. Вводная беседа с показом иллюстративного материала. Зарисовки и этюды разных по форме цветов и растений (розетка листьев одуванчика, лопуха). Материал: карандаш, акварель.

Тема 2. Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

Образное восприятие природных форм. Рисование тенями: живописный или графический подход к рисунку в зависимости от характера пластики природы. Зарисовки крупных камней, пней интересной формы, тропинок, аллей, крутых склонов, сучьев деревьев, кустарников и зарослей на берегу реки. Этюды деревьев (монохром). Материал: карандаш, акварель, соус, фломастер.

Тема 3. Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения.

Развитие пленэрного цветоощущения, передача общего тона и тонально-цветовых отношений в пейзаже. Этюды на большие отношения неба к земле приемом *a la prima* при разном освещении.

Целостность восприятия природы и цельность ее изображения. Изучение характера освещения. Этюды и зарисовки на различные состояния с разными композиционными задачами.

Решение композиционного центра. Грамотное построение пространства. Плановость. Закрепление навыков работы различными художественными материалами. Пейзаж городских окраин.

Выявление возможностей акварельных красок в передаче различного состояния природы. Использование различных приемов работы карандашом.

Материал: карандаш, акварель, соус, тушь.

Тема 4. Наброски, зарисовки птиц, этюды животных, фигуры человека.

Передача особенностей пропорций, характерных поз, движений. Развитие наблюдательности. Работа одним цветом с использованием силуэта. Зарисовки, этюды домашних животных. Пластика фигуры человека. Этюды и зарисовки своих близких и знакомых, одноклассников.

Материал: карандаш, тушь, акварель.

Тема 5. Архитектурные мотивы (малые архитектурные формы).

Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. Работа тенями. Этюд калитки с частью забора. Рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера. Передача пропорций архитектурных частей здания. Зарисовки памятников архитектуры.

Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка.

Тема 6. Натюрморт на пленэре.

Выразительная передача образа растительного мотива. Умение находить гармоничные цветовые отношения. Развитие навыков в передаче пленэрного освещения, решения тонально-цветовых отношений, градации теплохолодности.

Использование различных приемов работы карандашом и приемов работы с акварелью. Рисунок ветки дерева в банке, вазе. Этюд цветка в стакане. Этюд букета цветов. Этюды и зарисовки комнатных цветов.

Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка, пастель.

Тема 7. Линейная и световоздушная перспектива.

Знакомство с визуальным изменением размера предметов в пространстве на примере городского дворика. Определение горизонта, изучение закономерности визуальных сокращений пространственных планов.

Определение правильных цветотональных отношений пространственных планов. Изменение цвета зелени под воздействием воздуха на свету и в тени. Кратковременные этюды и зарисовки домашнего двора. Рисунок дома с частью улицы, уходящей в глубину. Этюд городской улицы с людьми. Рисунок лодок, катеров в различных ракурсах.

Материал: карандаш, акварель, гелевая ручка, пастель, соус, сангина, тушь.

Тема 8. Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.

Умение находить выразительное пластическое решение, работать с подготовительным натурным материалом. Использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения. Сюжетная фигурная композиция. Самостоятельный выбор техники исполнения и художественных материалов.

В течение пленэрной практики дети знакомятся с репродукциями картин известных русских художников: И. Шишкин «Полдень в окрестностях Москвы», М. Сарьян «Октябрьский пейзаж», В. Сидоров «Качели», Г. Нисский, «Подмосковье», И. Левитан «Сумерки», «Вечер на пашне», «Осенний день в Сокольниках», «Озеро», А. Саврасов «Проселок», «Грачи прилетели», А. Остроумова-Лебедева «Ленинград. Фонтанка и Летний сад», «Марсово поле», Ю. Пименов «Новая Москва», К. Коровин «Ф. Шаляпин у открытого окна» (натюрморт), В. Максимов «Всё в прошлом» (натюрморт), А. Герасимов «После дождя. Мокрая терраса», А. Пластов «Ужин тракториста» (натюрморт при вечернем освещении), В. Поленов «Заросший пруд», «Московский дворик», Н. Крымов «Утро», «Деревня летом», «Красные крыши», А. Иванов «Храм Весты в Риме», П. Кончаловский «Ессентуки. Лестница». Также учащиеся знакомятся с картинами зарубежных живописцев: А. Сислей «Местечко на берегу Сень», К. Моне «Руанский собор», О. Ренуар «Качели», «Завтрак гребцов», «Бал в Мулен де ла Галетт», «В саду», Ф. Базиль «В семейном кругу», К. Моне «Завтрак на вольном воздухе», «На большом бульваре», Ж.О. Фрагонар, «Прачки».

Но самый волнительный момент наступает в конце летней практики - итоговый просмотр, организация выставки лучших работ и радость от новой встречи со знакомыми сюжетами.

Список рекомендованной литературы.

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. - М., 1981
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1985
3. Кузин В.С. наброски и зарисовки.- М.,1981
4. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984
5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973
6. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981
7. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012
8. Барщ А.О. наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970.
9. Игнатъев С.Е. наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981
10. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992
11. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986
12. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008
13. Луковенко Б.А. Рисунок пером. – М.: Просвещение, 2000
14. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, - 1996
15. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, - 1998
16. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Часть 2. Основы живописи. – Обнинск: Титул, - 1996
17. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи. - М: Просвещение, 1980