Пленэрные занятия как способ освоения пейзажных зарисовок и развития цветовой грамотности учащихся на уроках в Детской художественной школе

Педагогическая статья

Паймушкин Петр Иванович
Преподаватель
МБУ ДО «Детская художественная школа»
Г. Ульяновск

Как показывает практика преподавание предмета «пейзаж» в художественной школе необходимо начинать с теоретических вопросов: о композиции на изображаемой поверхности, о выборе формата, о перспективе линейной и воздушной, о главном и второстепенном в композиции.

Важно знакомить учащихся с репродукциями картин известных художников- пейзажистов таких как: И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.К Айвазовский и на примере их работ рассказывать о достоинствах пейзажных произведений, о задачах поставленных перед художниками при работе над пейзажами.

Необходимо так же проводить с учащимся занятия по цветоведению, знакомить со спектральным кругом, с понятиями теплые и холодные цвета, основные цвета, составные цвета дополнительные цвета, сближенные цвета, а так же с понятиями хроматические и ахроматические цвета, насыщенность цвета.

Доминирующее значение обретает пейзаж у мастеров импрессионизма (К. Моне, К. Писсаро, А. Сислей и др.), считавших работу на пленэре непременным условием создания пейзажного образа.

Неотъемлемой частью работы над пейзажем является работа учащихся на пленэре.

На пленэре нужно начинать писать с простых этюдов: мелких растений (этюды листьев лопуха, одуванчиков), стволов и веток деревьев, частей архитектурных построек(наличника, крыльца),после чего переходить к более сложным этюдам, деревьям различных пород(береза, дуб, ель, сосна),отдельно стоящих зданий.

При написании этюдов нужно следить за источником света, на освещенной стороне изображаемого объекта (листа лопуха, кроны дерева, крыши здания) цвет будет теплее например с добавлением желтого — желто-зеленый в тени холоднее с добавлением синего и темно-коричневого синевато-зеленым.

Знания, полученные учащимися в теоретической части урока по цветоведению, нужно применять на практических занятиях пленэра, а именно : теплые , холодные цвета, с учетом конкретного освещения, а так же знания о тоне (передний план будет более насыщенным (более темным), дальний план более светлым).В данном случае мы имеем дело с понятием воздушная перспектива . Дальний план в природе виден светлее потому, что воздух не идеально прозрачен и за слоем воздуха дальний план высветляется. Воздушную перспективу хорошо наблюдать на открытых пространствах (в

поле, на реке) где даль хорошо видна. Наряду с этюдами сделанными красками, нужно делать зарисовки карандашом, где так же передавать объем предметов с помощью света, тени (собственной), рефлекса и падающей тени.

На уроках рисунка учащиеся учатся видеть тон (что светлее, что темнее и на сколько) это тоже применение знаний, полученных на уроках по цветоведению.

На уроках живописи дать тему Гризайль, то есть написать этюд одной краской (черной или темно-коричневой).

Знания проведения пленэра необходимо для написания пейзажа как самостоятельного вида изобразительного искусства, а так же части жанровой картины. На занятиях пленэра важно знакомить учащихся с такими техниками живописи как по сырому пуантилизм, пастель, уголь, сангина, рисунок гелиевой ручкой, цветными карандашами, гуашь, акварель, масляные краски.

Учащимся полезно иметь блокноты для набросков и зарисовок, в которых они могут зарисовать понравившиеся мотивы, для будущих работ по композиции.

Приступая к пейзажу, необходимо выбрать формат листа (если нужно показать высоту неба, нужно взять вертикальный формат, если нужно показать широту просторов, нужно выбрать горизонтальный формат).

После выбора формата нужно скомпоновать пейзаж исходя из задуманного эскиза и с учётом этюдов, написанных на пленэре. В пейзаже нужно показать главное и второстепенное. Главное должно быть в центре композиции, на нём должно быть сосредоточено внимание зрителя (по нему будет ясно что вы хотели сказать, на чём заострить внимание, что побудило вас написать данный пейзаж), всё остальное будет второстепенным, которое будет дополнять пейзаж, возможно оно будет на дальнем плане. Передний план в пейзаже нужно писать более детально и рельефно, дальний план нужно писать не прорабатывая детали, более обобщённо и светлее по тону. Передний план нужно писать более теплыми красками, дальний более холодными. Свойство цвета таково, что теплые приближают предметы, холодные удаляют предметы.

Темы уроков пейзажей могут определять состояния природы, ветер , туман, дождь, штиль, время суток утро, день, вечер, ночь. Состояние природы может охарактеризовать настроение человека грусть, радость, спокойствие.

Темами уроков могут быть:

«Написать пейзаж по памяти»

«Сделать копию с репродукции пейзажа известного художника»

«Сделать копию с фотографии»

«Сделать пейзаж в тёплом колорите»

«Написать пейзаж в холодном колорите»

«Написать пейзаж в технике «пуантилизма» на основе репродукции французских импрессионистов»

Работа над пейзажем с помощью пленэрного материала имеет междисциплинарный характер таких дисциплин как рисунок , живопись и

композиция. Сравнив пейзажи, написанные учащимися ДХШ с натуры на пленэре или с помощью пленэрных этюдов с пейзажами, написанными по репродукции и по фотографии; можно сделать вывод: пейзажи, написанные с помощью этюдов, сделанных на пленэре, а так же графических зарисовок значительно отличаются от пейзажей, написанных с репродукцией и с фотографий.

Пейзажи, написанные с помощью пленэрных этюдов наиболее правдивы по цвету и точны по тону.

Отсюда следует, что пейзаж и работа над его составляющими является одним из средств развития цветовой и тональной грамотности учащихся.

Список литературы:

В.Визер Живописная грамота. Основы пейзажа.
Мастер - класс. Пейзаж.Шаг за шагом.2006 -303 1с.
Мастера советского искусства о пейзаже 1963 г.
Николай Петрович Крымов художник педагог 1989г. с.35.
А.Т.Ягодовская. О пейзаже. 1963г. 72 с.