Творческое объединение Изостудия «Палитра»

Руководитель Селивёрстова Инесса Владимировна

Занятие № 11. Старшая и младшая группы. 05.05.2020.

Тема занятия: Пленэрные зарисовки в парке.

Материалы: Альбомы для зарисовок, бумага формата А-4, А-3, акварельная бумага. Карандаши № В-4, В-5, В-6, В-8. Ластики. Мягкий графический материал: сангина, уголь, сепия. А также — маркеры. Акварель, ёмкости с водой, кисти, тряпочки.

Оборудование: планшеты, стульчики. Демонстрационный материал в качестве примера.

Задача:

Развитие наблюдательности и образного мышления.

Образовательная цель – теоретически и практически обосновать и осмыслить выбранную тему, выполняя подготовительные наброски, зарисовки с натуры, подтверждающие авторскую мысль, индивидуальность восприятия и осмысление согласованности в природе.

Воспитательная цель – воспитывать умение видеть и ощущать красоту окружающей природы.

Развивающая цель – формировать и развивать у учащихся положительных мотивов учебно-познавательной деятельности,

творческой инициативы и активности.

Основные задачи:

формировать эстетическое отношение к действительности.

развивать потребность строить свою деятельность по законам красоты.

сформировать собственную коллекцию набросков для создания композиции «Природа родного края».

Выполнить серию набросков и зарисовок с натуры, соблюдая законы перспективы, светотени. Обучиться изображать объём предметов, передавать на бумаге характерное в натуре, подмечать особенности архитектуры, деревьев, растений, человеческих фигур и животных, верно отображать пропорции, развивать глазомер. Получить навык работы с графическим материалом. Учиться работать линией, тоном, пятном, штрихом.

Получить навык быстро выполнять наброски любых окружающих объектов.

Ход занятия:

Для начинающего художника пленэр, как вид изобразительной деятельности, более чем необходим, Природа – это лучшая модель, которую можно было придумать. Но пленэр имеет свои особенности. Если натюрморт или любая другая модель, поставленная в помещении и освещённая искусственным светом, остаётся неизменной и рисовать её можно долгое время, то в

природе всё происходит иначе. Постоянно изменяющийся угол падения солнечных лучей обуславливает перемещение теней и рефлексов, изменение оттенков и вообще каждое состояние природы длится несколько мгновений и далее всё 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.

Юные художники с преподавателем и самостоятельно выполняют этюды и зарисовки трав, цветов, кустарников, деревьев. Летние впечатления и накопленный богатый натурный материал всегда пригодятся при выполнении различных заданий с изображением растений по композиции.

Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не только в деле обучения рисунку, но и деле общего развития ребенка. Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу натуры.

На первом пленэре педагог должен поощрять попытки детей найти сходство рисунка с предметом и одновременно учить правильному изображению различных форм, на первый план выдвигаются следующие задачи обучения изобразительным умениям и навыкам:

научить изображению строения, 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.

Значение таких зарисовок велико — это не просто тренировка руки и глаза, а познание окружающей действительности и при этом одна из эффективных форм художественного образования. Представления о гармонии непосредственно исходит от природы, и растительный мир играет здесь далеко не последнюю роль.

Цветы и плоды давно являются содержанием многих натюрмортов, деревья и кустарники всегда присутствовали в пейзажах крупнейших мастеров живописи, растительный орнамент характерен для мирового прикладного искусства. Современный дизайн и архитектура также черпают плодотворные идеи в растительном мире.

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 со всевозможными ракурсами, сложнейшей ритмикой и переплетением форм, с неожиданными цветовыми нюансами.

При изображении цветов и луговых трав требуется большое внимание. Поэтому первым правилом является вдумчивое рассмотрение объекта изображения.

Процесс этот неспешный, он включает в себя анализ формы и осознания красоты ее построения. Нужно научиться любоваться самой незаметной придорожной травкой и понять, что она также красива, как садовые цветы. Помимо этого, она художественно совершенна и это необходимо увидеть, и суметь воплотить в живописи и рисунке.

При изображении растений имеется два подхода: аналитическое и образно-эмоциональное.

Главная цель первого подхода — тщательное изучение

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

І. Живопись. Аналитическое изображение (показать примеры).

Для рисования с натуры выбирается удобное место, позволяющее полностью раскрыть характер растения. Предметами изображения могут стать отдельный цветок, лист лопуха, капуста и т.д.

Второй подход, образно-эмоциональный, направлен на выявление образа растения без особо подробной детализации, исполненного на «едином дыхании». Он передает непосредственность восприятия натуры.

II. Живопись. Образно-эмоциональное изображение (показать примеры).

Работа должна идти быстро и выполняться акварелью, гуашью, тушью. Могут быть применены мягкие графические материалы (цветные карандаши, пастель, соус).

Сам процесс работы не требует много времени и может быть закончен в несколько минут, но чтобы не было слишком поспешных, сырых этюдов и рисунков необходимо хорошо изучить строение растений.

III. Рисунок. Аналитическое изображение (показать примеры).

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.

Среди деревьев мы легко отличаем березу от дуба, липу от акации не только форме листьев, но и по всему строению основной формы дерева, его ствола и ветвей. Поэтому зимой деревья без листьев также узнаваемы.

Часто, рисуя дерево, дети не считаются с его индивидуальной формой, уменьшают количество главных ветвей, нарушают их взаимоотношения, изменяют пропорции ствола, веток и т.п. 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.

IV. Рисунок. Образно-эмоциональное изображение (показать примеры).

Это вовсе не значит, что нужно рисовать каждый листочек, но только то, что призвано передать облик отдельного дерева. Изображение должно создать в представлении ребенка схему, по которой конструкция дерева не является хаосом деталей, а предстает организованным набором форм.

От частного разбора дерева, нужно перейти к общему его анализу. Учащиеся должны уяснить, что дерево как объект расположено в пространстве и имеет логическую структуру оно удерживается в земле корнями, главный ствол разделяется на крупные ветви, те, в свою очередь, на более мелкие, они образуют объемные массы кроны. Когда конструкция дерева понятна как организм, необходимо компоновать его на листе бумаги. Крона может располагаться на фоне неба и тогда в ней различают профильные силуэты периферии и объемы центра, выдвигающиеся на зрителя. При рисовании дерева нужно решить вопрос, каким графическим способом будет изображаться листва или хвоя различных пород деревьев, таких как дуб, ясень, тополь, береза, сосна, ель. Так как величина отдельного листка небольшая, а их количество огромно, то их соотношение заставляет рисовать обобщенные группы листьев, только иногда выделяя их в отдельности. Чтобы выяснить конструкцию ветки и прикрепления к ней листьев или плодов, ее можно зарисовать отдельно в качестве предварительного упражнения. Наброски и зарисовки - эффективное средство изучения объекта, познания особенностей конструктивного строения, формы, пространственных отношений предметов и их частей, закономерностей светотени, перспективы, композиции, движений фигуры человека и животных, эстетического

содержания в объектах - плавности и гибкости линий, контуров, соразмерности пропорций, строгой симметричности формы.

Познавательно-творческая активность будущего художника основана на его наблюдениях. Привычка наблюдать за окружающим миром, анализировать увиденное, выполнять быстрые наброски и зарисовки с натуры помогут правильно передать в рисунке форму, пропорции, очертание, конструктивное строение, пространственное положение, светотень изображаемых объектов и явлений.

Происходит привыкание к необычным пропорциям, изучение взаимосвязи видимого и изображаемого, понимание особенностей композиции. Изобразительные средства при этом могут быть разнообразными. Дети постигают визуальное богатство окружающего мира, гармонию, присущую природе, развивают наблюдательность и художественный вкус.

1. Организационный момент.

Установить должную дисциплину. Отметить отсутствующих. Сообщить цель и задачи нового задания.

- 2. Активизация прежних знаний.
- а) зависимость изображаемой натуры от нахождений линий горизонта;
- б) повторение законов перспективы;

- в) повторение анализа геометрической формы предметов;
- г) моделирование объема и силуэта деревьев;
- д) характеристики используемых материалов.
- 3. Практическая деятельность на пленэре под руководством педагога.

Рекомендации по ведению работы:

Выбрать сюжет.

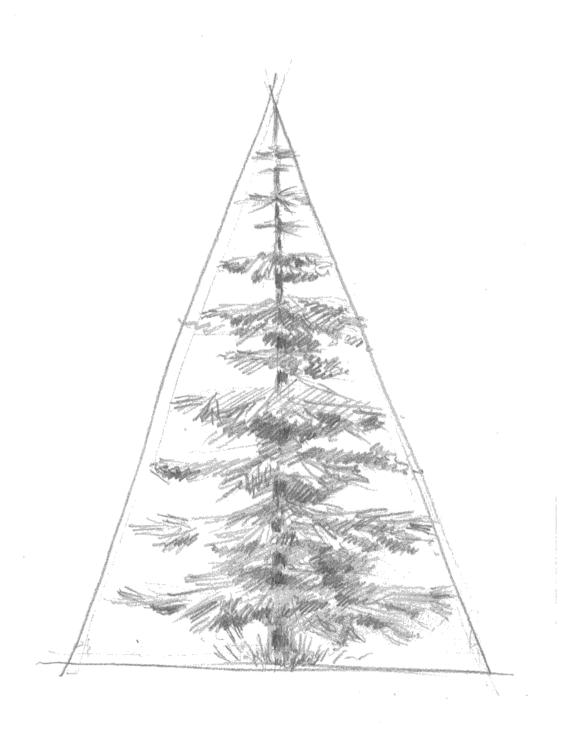
Решить, вертикально или горизонтально расположить лист.

Наметить основные элементы рисунка, не нажимая сильно на карандаш.

Проверить равновесие композиции и начать работу тоном, выделяя тёмное на светлом, а светлое на тёмном.

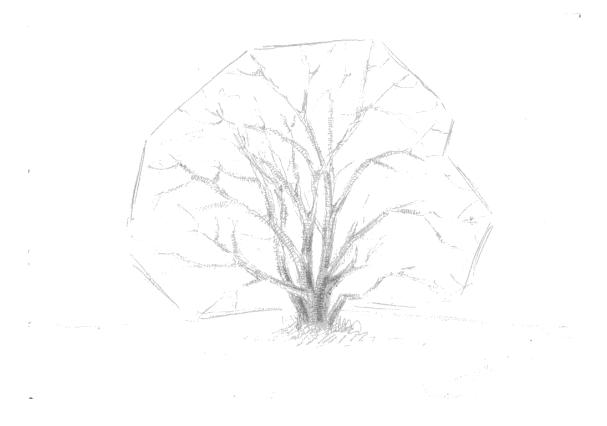
Задание: изображение пейзажа.

- 1. Изучение выбранного пейзажа (нахождение и выбор угла обзора объекта изображения)
- 2. Определение линии горизонта, которой будет подчиняться построение объекта изображения.
- 3. Определение геометрической формы изображаемого объекта.

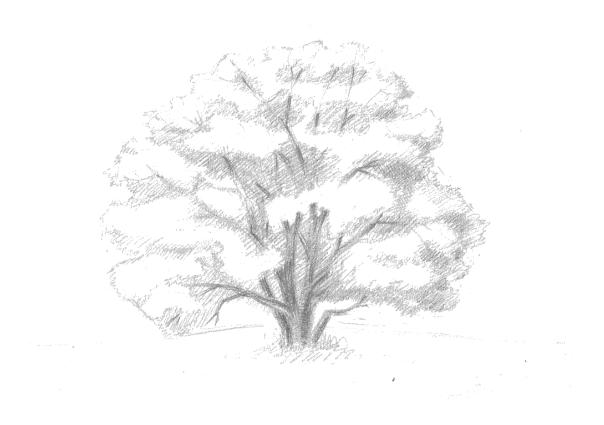

4. Пропорциональные отношения в самом объекте изображения.

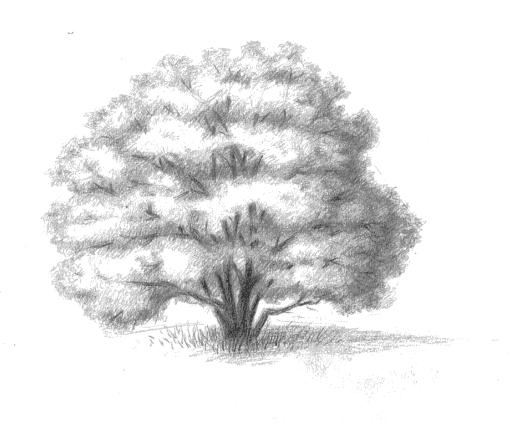

5. Моделирование объема перспективно сокращенных ветвей, их силуэт, дерево насыщается тоном для наиболее законченного выражения формы (показать примеры).

Это дает возможность понять конструктивное строение, ритм ветвей, связь ствола с землей.

6. Определяемся в тональных отношениях.

7. Прорабатываем отдельные элементы первого плана.

4. Подведение итогов.

В зависимости от количества выполненных зарисовок и анализа проделанной работы за урок учащимся дается домашнее задание: выполнить наброски трав, цветов, кустарников.

