

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Романчук Иван Сергеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 29.03.2022 09:27:26

Уникальный программный ключ:

6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5d004b014b1830404e

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора института
психологии и педагогики по
учебно-методической работе

 М.В. Плотникова

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ (ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР)
для обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Изобразительное искусство»
Очная форма обучения

Шохов К.О. Методические материалы по учебной практике (летний пленэр) для обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство», очная форма обучения, Тюмень, 2021.

Методические материалы опубликованы на сайте ТюмГУ: Учебная практика (летний пленэр) [электронный ресурс] / Режим доступа: <https://www.utmn.ru/sveden/education/#>

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР)

Цели практики:

- углубление и закрепление по дисциплинам знаний, практических умений, навыков, полученных в процессе обучения в аудитории;
- воспитание у студентов вкуса к творчеству;
- развитие всех видов мышления, развитие интереса к самостоятельной работе при изображении на объектах природы

Задачи практики:

1. Выполнять этюды объектов природы.
2. Развивать способность воспринимать окружающую действительность в большом пространстве.
3. Формировать целостное восприятие натуры.
4. Развивать умение применять в этюдах метод работы отношениями цвета и тона.
5. Создавать выразительные тональные и цветовые решения в этюдах.
6. Собирать подготовительный материал к последующим учебным заданиям по композиции, дипломным и конкурсным работам.

Задачи на пленэре:

- развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение - в двухмерном пространстве на плоскости;
- развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; а константного восприятия цвета, его теплых и холодных оттенков; умения целено воспринимать объекты на пленэре и находить большие цветовые отношения в них;
- развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;
- развитие моторной координации;
- умения быстро и точно координировать положение глаз, рук или пальцев в процессе оптимальных по скорости и точных движений (быстрая моторная реакция, необходимая в художественно-педагогической деятельности);
- воспитание творческого воображения – способности создавать средствами живописи художественные образы.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ЛЕТНИЙ ПЛЕНЭР)

1. Снаряжение и материалы. Организационное собрание. Подготовка к пленэру и конкурсу «Лучшая пленэрная работа».
2. Этюды натюрморта. Этюд натюрморта из фруктов и цветов. Этюды натюрморта на пространственном фоне при солнечном освещении.
3. Этюды натюрморта, Передача состояния дня. Этюды натюрморта на пространственном фоне при рассеянном освещении. Этюды несложных мотивов пейзажа
4. Передача состояния в пейзаже. Кратковременные этюды одного и того пейзажа при различном цветовом состоянии световоздушной среды в природе.
5. Этюды и зарисовки трав, цветов, объектов естественного происхождения (обрывы, овраги, скалы, осыпи и т.п.). Этюды и цветовые наброски поверхностей почвы, грунтов и камней, травяной покров, кора деревьев, пни. Этюды лесной растительности (отдельные деревья, поросль леса, кустарники, зарисовки и наброски групп стволов деревьев и лесного массива).
6. Пленэр с выездом в окрестности Тюмени. Краткосрочные этюды пейзажей в

разнообразных условиях общего освещения.

7. Пленэр с выездом в окрестности Тюмени.
 - Этюды облаков в различное время дня.
 - Этюды и наброски фрагментов пейзажа с отражениями в воде.
 - Этюды архитектурного мотива с контрастными пространственными планами.
 - Наброски с различных точек зрения
8. Посещение музеев (Зоологический музей на базе института биологии ТюмГУ). Кратковременные этюды животных и птиц.
9. Мир животных и птиц. Наброски домашних животных на фоне фрагментов пейзажа. Наброски в различных ракурсах.
10. Этюды фрагментов пейзажей к композиционной работе
11. Этюды фрагментов пейзажей к композиционной работе
12. Этюды фрагментов пейзажей к композиционной работе
13. Итоговая живописная композиция по материалам пленэра. Материалы: бумага, акварель, гуашь.
14. Консультация перед экзаменом
15. Экзамен. Просмотр творческих работ

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРА

Учебный этюд, целью которого является изучение законов живописи и рисунка в условиях пленэра, начинается с выбора мотива. Далее следует композиционное размещение целого и элементов изображения в необходимом формате и размере. Нужно изучить натуральный мотив с разных точек зрения, сделать пробные наброски и выбрать лучший вид. Для первых этюдов лучше взять мотив с ясными по тону, цвету и форме предметами и планами. Желательно избегать композиции со сложными архитектурными сооружениями, множеством домов, транспорта, людей. Перед работой в материале этюд лучше создать в уме – продумать цели и задачи, выбрать главное. Надо определить точку зрения, линию горизонта, решить, сколько места на этюде будет отведено небу, земле или воде, деревьям и т.д. При компоновке надо избегать положений, когда вертикальная (пример: фонарь, дерево) или горизонтальная линия делит этюд пополам.

Перед выполнением большого этюда следует сделать этюд-эскиз небольшого размера, в котором определить композицию, колористическое решение, наметить тонально-цветовое соотношение неба и земли, планов, крупных объектов пейзажа. Детальная проработка в данном случае не нужна. Композиционный этап начинается раньше подготовительного рисунка и продолжается до окончания работы над этюдом.

Очень важен подготовительный рисунок. В нем окончательно определяются пропорции, на линии горизонта ставятся главные точки этюда, предельно конструктивно намечаются границы планов и основных предметов, их светотеневая масса, особенно в местах тональных контрастов. Начало подготовительного рисунка – это карандашный набросок с натуры, выполненный в пропорциональном соответствии с задуманным эскизом. Предварительное линейно-конструктивное построение форм позволяет более организованно вести следующую работу с цветом или тоном. С самого начала рисунок должен быть предельно лаконичным.

Композиция, рисунок и живопись – это единый и неразделимый процесс работы как над этюдом, так и над другим живописным произведением. Работая на пленэре, обучающиеся обретают способность воспринимать и передавать в этюде отличительные особенности того или иного состояния и освещенности. Для передачи различных состояний природы нужны различные материалы, техники исполнения и размеры этюда. Полезно сделать вначале несколько небольших зарисовок разной освещенности и изменениями в общем тоне. Это поможет изучению световых и цветовых отношений для различного

времени суток. «Никогда не гонитесь за большим размером этюдов, в большом этюде больше вранья, а в маленьком совсем мало, и если вы по-настоящему серьезно почувствуете, что вы видели, когда писали этюд, то и на картине отобразится правильное и полное впечатление виденного», – говорил своим ученикам И.И. Левитан.

Важно перед началом работы мысленно представить этюд законченным, колористически цельным и продумать соотношения основных цветовых масс. Начинать писать этюд можно с неба, земли, деревьев или другого места, где меняется цвет, но непременно это должны быть большие цветовые массы. Например, написали небо, затем землю, далее массу домов и деревьев. Так строятся большие цветовые отношения. Потом, когда они найдены, начинается лепка формы, находим свет и тень, затем пишем детали и заканчиваем вновь обобщением там, где это необходимо, и опять же уточняем большие цветовые пятна. Нельзя писать до конца одну часть этюда, пока не определена цветовая раскладка в целом. Введение и проработка деталей постоянно должны соотноситься и согласовываться с общим решением и гармонией этюда. В процессе работы нужно определить разницу между самым светлым и самым темным пятном, между самым теплым и самым холодным, самым интенсивным и самым блеклым на натуре и в изображении на плоскости. Получив навыки работы над небольшими этюдами, можно перейти к работе над более крупными и сложными композициями[2].

Роль этюда в последующем написании законченного художественного произведения очень значительна. Однако можно встретить этюды, написанные непосредственно с натуры, которые, благодаря своим художественным качествам, переросли в картину. Примером может служить пейзаж И.И. Левитана «Март» (1895 г).

Чтобы написать удачный этюд, нужно внимательно наблюдать и изучать природу, развивать умение передавать нюансы состояния природы и человека. студенты должны стремиться к тому, чтобы каждый этюд был написан с эмоциональным подъемом. Художественное произведение не только передает содержание мотива, но и настроение, переживания, которые художник вложил в изображаемый им сюжет. Нужно научиться видеть природу и обобщать увиденное. Это дается не скоро. Работая над этюдом, нужно уметь вовремя остановиться, чтобы не перегрузить его изменениями и ненужными подробностями, из-за чего этюд утратит свежесть, остроту восприятия и свою художественную ценность. Не рекомендуется дописывать дома незавершенный этюд, целесообразнее оставить его незаконченным – это сохранит непосредственное впечатление, полученное художником от природы.

В результате работы с натуры (на пленэре) студенты приобретают настоящее «ощущение природы», их картины становятся содержательными, убедительными, наполненными эмоциональным чувством.

Зарисовка – основной способ работы на пленэре, в которой нужно передавать главное, характерное. За время краткосрочного рисунка решается ограниченная задача. Начинать зарисовки на открытом воздухе целесообразно с деталей растений (ветви, плоды, цветы, листья и т.п.). Необходимо выбрать натуру, интересную для изображения, обладающую выразительным силуэтом, выраженным ритмом и характером листьев, общим движением массы. Намечается место расположения дерева, конструкция веток, пропорции частей, выявляется пространственное положение элементов, выступающие и отступающие планы. В конце работы прорабатывается штрихами форма, идет обобщение деталей, рисунок приобретает цельность. Зарисовывая дерево, живую натуру, архитектурный элемент, следует учитывать закономерности объемно-пространственного решения. Длительность зарисовок на пленэре от 20 минут до 2 часов.

Примерный план пленэрного занятия

1. организационная часть. инструктаж по технике безопасности
2. Изложение нового материала (новые понятия, термины, материалы, техники и приемы работы).

3. Работа на воздухе:
 - изучение природы;
 - выбор ракурса;
 - выполнение набросков, зарисовок;
 - выполнение этюда;
 - индивидуальное консультирование.
4. Завершение занятия:
 - анализ и обсуждение работ;
 - домашнее задание;
 - выставка по итогам пленэра.

Перед выездом на пленэр студентам выдается памятка, в которой указываются место, где будет проходить пленэрное занятие, дата, место встречи перед выездом, время начала и окончания занятия, телефон педагога и перечень того, что необходимо взять с собой:

- деньги на проезд или карточку (если это не выездное мероприятие за город);
- питьевую воду (термос с горячим чаем), бутерброды, бумажные платочки и - влажные салфетки;
- телефон, складной стульчик;
- планшет формата А3 (фанера или другая твердая, прочная основа), зажимы для бумаги – 4 штуки (небольшие, 25 мм);
- бумага А3 для акварели;
- картон
- простые карандаши, точилка, стирательная резинка.

Материалы на выбор:

1. Краски акварельные, кисти, стаканчик для воды, бутылка с технической водой, тряпочка.
2. Пастель (масляная или сухая).

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беда Г.П. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: 2012. – 192 с.
2. Дорофеева Д. Графические орнаменты// Искусство детям. – М.: изд-во Мозаика-синтез, 2010. – 20 с.
3. Лемон К. Рисуем без страха. – М.: 2014. – 128 с.
4. Макарова М.Н. Тайны бумажного листа. Искусство детям. – М.: изд-во Мозаика – синтез, 2010. – 24 с.
5. Проектно-изыскательская практика [Электронный ресурс]: пленэр по рисунку и живописи. Методические указания студентам II курса направлений «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»/ – Электрон. текстовые данные.– Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.– 48 с.– Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54956.html>.– ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 25.05.2020)
6. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 352 с. – ISBN 978-5-507-31110-1. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/32113> (дата обращения: 25.05.2020).
7. Смекалов, И. В. Декоративные возможности акварельной живописи : методические указания / И. В. Смекалов, С. Г. Шлеюк. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 28 с. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: <http://www.iprbookshop.ru/21573.html> (дата обращения: 25.05.2020)