

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Романчук Иван Сергеевич

Должность: Ректор

Дата подписания: 22.04.2025 17:48:38

Уникальный программный ключ:

6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

Заместителем директора

Института психологии

и педагогики

Плотниковой М.В.

РАЗРАБОТЧИК(И)

Шохов К.О.

Летний пленэр

Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)

44.03.01 Педагогическое образование

профиль подготовки (специализация)

Изобразительное искусство

форма(ы) обучения (очная)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛЕТНЕГО ПЛЕНЭРА

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 природы.
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 природу в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение - в двухмерном пространстве на плоскости;
- развитие целостного восприятия природы 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 ЛЕТНЕГО ПЛЕНЭРА

1. Снаряжение и материалы. Организационное собрание
2. "Передача состояния дня"
3. "Этюды трав, цветов, насекомых"
4. "Передача состояния в пейзаже"
5. "Этюды объектов природы"
6. "Мир животных и птиц"
7. "Этюды городского транспорта, спецтехники"
8. "Этюды фрагментов архитектурных мотивов"
9. "Этюды архитектурных сооружений"
10. "Этюды фрагментов пейзажей к композиционной работе"
11. 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 натурный 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.

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, идёт обобщение деталей, рисунок приобретает цельность. Зарисовывая дерево, живую натуру, архитектурный элемент, следует учитывать закономерности объёмно-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 натуры;
 - 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: 25.08.2022)
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: 25.08.2022).
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: 25.08.2022)