

Бабаина В. А., педагог дополнительного образования;

Баранова Н. Ю., методист МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»;

«Этюд деревьев на пленэре», практическое занятие,

natali2210b@mail.ru, 8-921-674-40-26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В творческом объединении «Арт-живопись» МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» освоение учащимися ДООП «Арт-живопись» предполагает наряду с обучением основам классического рисунка и живописи в помещениях, осуществлять *знакомство с изображением с натуры в ходе организации пленэров*. Создание условий для реализации потребности обучающихся 11-14 лет в освоении основ академического рисунка и живописи является целью ДООП «Арт-живопись».

Предлагаемое занятие - «Этюд деревьев на пленэре», практическое занятие, направленное на формирование первоначальных умений обучающихся выполнять зарисовки цветов, веток и деревьев на природе мягкими материалами с натуры в условиях естественного освещения. В учебном плане программы данное занятие находится в начале раздела «Пленеры». Выбор формы проведения занятия – практикум в технике написания картин на природе - пленер, соответствует возрастным особенностям слушателей и цели занятия, практическому характеру деятельности обучающихся. Практикум в технике пленэра соответствует типу занятия и поставленным задачам и предполагает использование активных и интерактивных методов обучения (педагог – обучающиеся, обучающиеся – педагог; обучающиеся между собой в малых и больших группах – педагог).

Данная разработка посвящена одному из самых важных вопросов обучения живописи практическая работа на природе – пленэр. Пленэр позволяет воспринять всю полноту ощущений и впечатлений от окружающего мира. Только живописная практика учит художника тонко подмечать и передавать цветовые особенности определенного состояния природы, влияния световоздушной среды и значительного пространства.

Пленэр возможен с применением различных материалов, художник не ограничен в выборе, чем ему рисовать. В данной разработке рассматривается пленэр мягкими материалами (Приложение 2).

Актуальность занятия обусловлена:

- современными требованиями модернизации системы образования Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их *индивидуальных потребностей* в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, *а также на организацию их свободного времени*. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, *профессиональную ориентацию*, а также *выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности*. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны *учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей*.

- выбором оптимальных форм и методов проведения – практикум в технике пленэра;
- преимущественно деятельностным характером обучения, что соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно;
- оптимальным возрастом обучающихся для обучения основам изобразительного искусства.

Тип занятия: занятие – практикум в технике пленэра (изучение нового)

Формы проведения:

Беседа. Настрой обучающихся на серьезную, увлекательную работу, создание творческой атмосферы: беседа с показом этюдов из методического

фонда, репродукции работ мастеров акварельной живописи, графики (например, В. Поленова, К. Саврасова, Ю. Пименова).

Индивидуальная работа с каждым обучающимся. Работа предусматривает поиск решений, рекомендации справочного материала, литературы по искусству, зарисовки, эскизы, этюды, копии с произведений мастеров в соответствии с уровнем подготовки обучающегося.

Педагогический рисунок. Педагогический рисунок - один из важнейших средств наглядности на занятиях по живописи. Педагог готовит, таким образом, учащегося к решению учебных задач. Педагогический рисунок необходим ради наглядности, чтобы ученик правильно понял структуру, конструкцию, пластические особенности предмета, явления.

Правка. Правка работы обучающегося педагогом наглядно демонстрирует, как можно исправить конкретную работу, при этом юный художник лучше усваивает конкретный прием, технику.

Просмотр. Просмотр фото, видео материалов, фонда детских рисунков, фонда необходимых для занятий репродукций мастеров рисунка и живописи позволяет учащемуся увидеть различные приемы, средства композиции и усвоить их правила. Итоговый просмотр позволяет выбрать лучшие работы на выставку.

Цель занятия:

Формирование первоначальных умений обучающихся выполнять зарисовки цветов, веток и деревьев на природе мягкими материалами с натуры в условиях естественного освещения.

– закреплять знания линейной и световоздушной перспективы, закреплять умение применять их при рисовании с натуры; – научить передавать виды естественной освещенности; – научить передавать точные цветовые и тоновые отношения в пейзаже, связь предметов со средой.

Задачи занятия:

обучающие:

- познакомить с терминологией пленэрной практики;

- продемонстрировать при создании рисунка особенности пространственного расположения предметов (перспектива) – деревьев ближних и дальних;
- продемонстрировать влияние светотени на создание рисунка при естественном освещении, различия цветового тона зелени деревьев, кустарников, травы;
- отрабатывать умение определения и выделения главного в натуре;
- тренировать умения: композиционного решения рисунка, выбора выразительной природы, соответствующей теме; передачи объема и формы, четкой конструкции изображаемого, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены.

развивающие:

- способствовать развитию у детей мотивации к познанию, развитию коммуникативных и организационных навыков, применяя для проведения занятия активные и практические формы обучения – практикум в технике пленэра;
- способствовать развитию цветоощущения обучающихся;
- способствовать развитию наблюдательности, глазомера обучающихся.

воспитательные:

- содействовать воспитанию любви к родной природе;
- формировать эстетическое отношение к рисуемым деревьям, кустам, цветам и т.д.
- создать условия для проявления активности и творческих способностей детей;
- создать атмосферу дружбы и сотрудничества на занятии.

Данная методическая разработка может быть полезна для педагогов художественно-эстетической направленности дополнительного образования,

учителей изобразительного искусства в общеобразовательной школе, преподавателей художественных школ и школ искусств.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Тема занятия: «Этюд деревьев на пленэре», 50 – 60 минут

Класс, возраст: обучающиеся 10-15 лет

Тип занятия: Учебное занятие и изучения и первичного закрепления новых знаний

Форма проведения занятия: занятие-практикум.

Методы проведения занятия: беседа, индивидуальная работа с каждым обучающимся, педагогический рисунок, правка, просмотр.

Применяемые технологии (элементы):

- коллективные способы обучения;
- разноуровневое обучение;
- проблемное обучение;
- исследовательское обучение;
- личностно-ориентированный подход;

Место возможного проведения: территория учреждений дополнительного образования (центры дополнительного образования, образовательные школы, художественные школы и школы искусств)

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования

Бабаина Валентина Анатольевна

Время занятия: 45 минут.

Оборудование: складной табурет, планшет или картон формата А-3.

Материалы: сухая пастель, черный и белый угольный карандаш, тонированная бумага, кляча, лак для волос, влажные салфетки.

Инструменты: зажим для планшета, канцелярский нож или ножницы.

Одежда: кепка или шляпа с полями, лёгкий платок на плечи на случай сильного солнца, непродуваемая куртка.

Планируемый результат: приобретение первоначального опыта работы в технике пленэра с продуктами деятельности - этюды и зарисовки цветов, веток деревьев, группы деревьев на формате А-5 и А-4

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный этап.

Сбор детей, приветствие в кабинете, проверка наличия художественного материала и инструментов, проверка готовности одежды и обуви детей в соответствии с погодными условиями.

2. Актуализация знаний и умений.

Вступительная беседа в помещении - разъяснение особенностей предстоящей работы; демонстрация работ художников, анализ решения планов в работах художников, использование законов линейной перспективы при изображении. Дидактической задачей демонстрации репродукций и их анализа является выявления основных закономерностей воздушной и линейной перспективы, передачи различного состояния природы (время года, время суток, погода) влияния состояния природы на колорит картины, цвет, восприятие предметов и архитектурных сооружений.

3. Мотивация. Целеполагание.

Совместное выяснение темы и цели учебного занятия, мотивация учебной деятельности. Обход территории учебной группой совместно с педагогом, поиск интересных объектов для изображения. Инструктаж педагога по цели и задачи пленэра (во время работы на пленере рекомендуется произвести набросок не только одного дерева, нарисовать несколько деревьев). Учащиеся выбирают для эскиза деревья: сосна, елка, береза, рябина. (В рисовании растительных форм (деревьев, кустарников) важно удачно выбрать положение в пространстве, удачно составить композицию, учесть ранее приобретенные знания о наблюдательной перспективе).

4. Организация восприятия.

Объекты для изображения учащимися выбраны, педагог выполняет этюдную работу с объяснением этапов выполнения работы.

Основное внимание на пленэрных занятиях уделяется рисованию деревьев. Это самый обильный и разнообразный материал для работы начинающего художника. Начинать зарисовки на открытом воздухе целесообразно именно с простых изображений одного дерева.

Первый этап - композиционное размещение изображения группы деревьев на листе бумаги белым угольным карандашом. *Второй этап* — построение. Намечается конструкция дерева, пропорции частей. Далее работа ведется сепией и белым угольным карандашом. От центральной, определяющей движение оси — боковые ответвления, места прикрепления веток, их общий абрис и внутренний скелет. Прорабатывается штрихами форма ветки, листьев. В конце работы идет обобщение деталей. Рисунок обретает цельность.

К такой работе педагогу нужно хорошо подготовиться, заранее определить интересную, выразительную натуру деревьев во дворе образовательного учреждения или за окном, в зависимости от возможности (погоды; вида из окна или какого-то места возле образовательного учреждения). Так, у березы от ствола ветки идут вверх, а за тем изгибаются книзу и разветвляются, переходя в тонкие коленчатые стебли, которые свисают под тяжестью листьев, сережек. У ели ветви стремятся вверх, особенно это хорошо видно на вершине дерева. У сосны ветви широко расходятся в стороны; а к концу резко поднимаются вверх, где и располагаются иглы. Изучить натуру, понять ее закономерности можно только при длительном ее наблюдении, рассматривании.

Третий этап - выявить линейную и воздушную перспективу, поскольку соблюдение одной лишь линейной перспективы не дает грамотного изображения. Педагог обобщает фон пастелью нежными оттенками голубого и фиолетового. Все предметы с удалением не только

кажутся уменьшенными по величине, но благодаря воздушной среде они как бы тают в воздухе, приобретают по сравнению с ближайшими предметами менее четкие очертания и меньшую силу света и тени, то есть меньшую контрастность. При наблюдении дети должны убедиться сами, что ближе к ним расположенные деревья, кусты видны со всеми подробностями, даже отдельные листья на них. Поэтому все то, что ближе всего к рисующим, изображают отчетливо, сильнее по свету и тени, прорабатывают подробно отдельные детали, а то, что дальше, рисуют менее отчетливо, без подробностей.

Этюд длится 30-40 минут. Выходить за рамки этого времени не следует, так как за это время изменяется состояние природы, и нужно писать следующий этюд на измененное (из-за движения солнца) состояние. В пасмурный день сеанс пленэра может быть более длительным, а работа более завершенной.

5. Организация осмысления.

Выполнение практического задания обучающимися - поиск композиции.

6. Первичная проверка понимания.

Помощь и коррекция педагогом эскизов обучающихся в карандаше.

7. Организация первичного закрепления.

Работа в материале, соблюдая законы воздушной и линейной перспективы.

8. Анализ

Анализ работ: просмотр и выявление успешных работ, указание на ошибки. Возвращение в здание ДПЦ «Радуга» Просмотр результатов практической работы. Анализ работ проходит в виде диалога с привлечением мнения учащихся, поощряется высказывание суждений о соответствии работ задачам практической работы.

9. Рефлексия

Выяснение впечатлений от первого занятия на природе у обучающихся.

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

Этап учебного занятия	Деятельность педагога	Метод проведения	Деятельность обучающихся	Время, Мин.
Организационный этап.	Приветствие. Представление педагога. Организация начала занятия, создание психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. Проверка наличия художественного материала и инструментов, готовности одежды и обуви детей в соответствии с погодными условиями	Беседа, опрос, осмотр	Проверяют свою подготовку к занятию. Если обнаруживается недостаточность подготовки, восполняют недостатки из общего фонда инструментов и материалов творческого объединения или договариваются с участниками группы о заимствовании материалов и инструментов.	3 мин.
Актуализация	Сообщение темы и выяснение совместно	Проблемные	Погружение в тему занятия, мотивация и	5 мин.

знаний и умений.	с обучающимися цели занятия. Вступительная беседа в помещении - разъяснение особенностей предстоящей работы; демонстрация работ художников, анализ решения планов в работах художников, использование законов линейной перспективы при изображении.	вопросы, эвристическая беседа, наблюдения, демонстрация.	принятие детьми цели и выполнение поставленных задач учебно-познавательной деятельности.	
Мотивация. Целеполагание.	Выбор интересного ракурса для натурной зарисовки на местности. Обеспечение восприятия, осмысления и обсуждения объектов изучения.	Наблюдение, обсуждение, консультации, индивидуальная работа с каждым обучающимся.	Обход территории учебной группой совместно с педагогом, поиск интересных объектов для изображения. Учащиеся выбирают для эскиза деревья: сосна, елка, береза, рябина; составляют композицию, с учетом ранее приобретенных знаний о наблюдательной	5 мин.

			перспективе.	
Организация восприятия.	Инструктаж педагога по выполнению практической работы. Педагог выполняет этюд, объясняя каждый этап.	Педагогический рисунок	Слушают, следят за выполнением работы, задают вопросы.	5 мин.
Организация осмысления.	Педагог находится среди обучающихся, обсуждает и консультирует по ракурсу для выбранной природы для изображения.	Обсуждение, консультирование; индивидуальная работа с каждым обучающимся.	Выполнение практического задания обучающимися - поиск композиции.	5 мин.
Первичная проверка понимания.	Помощь и коррекция педагогом эскизов обучающихся в карандаше.	Правка; индивидуальная работа с каждым обучающимся.	Выполняют эскиз в карандаше.	10 мин.
Организация первичного закрепления.	Помощь и коррекция педагогом эскизов обучающихся в выбранном художественном		Работа в материале, соблюдая законы воздушной и линейной перспективы.	10 мин.

ия.	материале.			
8. Анализ	Анализ работ: просмотр и выявление успешных работ, указание на ошибки. Диалог с привлечением мнения учащихся, выяснения мнения обучающихся о соответствии художественных работ задачам практической работы.	Просмотр ; Диалог с обучающ имися; Анализ выполнен ных работ. Самооцен ка обучающ ихся.	Возвращение в здание образовательного учреждения. Просмотр, анализ и обсуждение результатов практической работы.	5 мин.
9. Рефлекси я	Выяснение впечатлений от первого занятия на природе у обучающихся.	Система вопросов	Высказывают впечатление, отношение к новому опыту – знакомству с техникой пленэра.	2 мин.

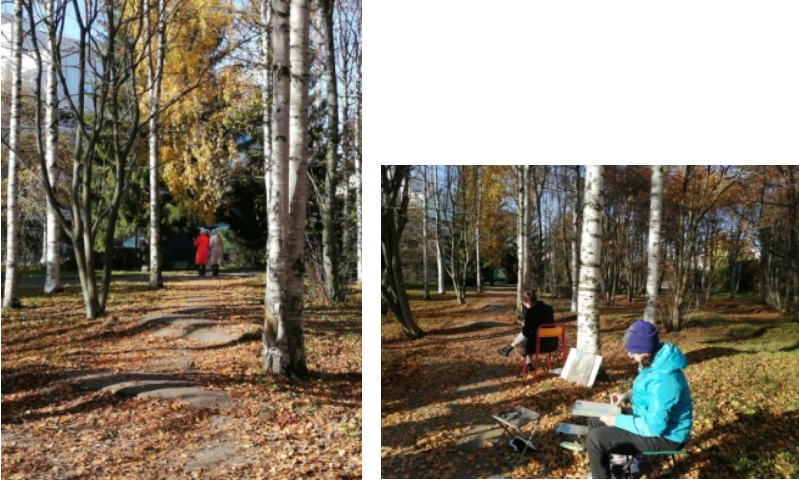

Список используемых источников

1. Базанова, М. Д. «Пленэр» - Изобразительное искусство, Москва,1994.
2. Ермаков Г. «Пленэр. Учебно-методическое пособие»- Литагент «Прометей»,2013.
3. Кадыйрова, Л. Х. «Пленэр. Практикум по изобразительному искусству» - Владос, Москва 2012.
4. Коллектив авторов «Пастель. Школа рисования»-Мир книги, 2006.
5. Кузин В.К.- «Рисунок. Наброски и зарисовки» - Мир книги,2006.
6. Ли Н.Г. «Рисунок. Основы учебного академического рисунка»- Эксмо, Москва 2005.
7. Маслов Н.Я. « Пленэр. Практика по изобразительному искусству» Москва,1984.
8. Могилевцев В. А. «Основы живописи» - Мир книги,2006.
9. Сальвадор Гонсалс Ольмедо «Путь к мастерству. Как писать пастелью»- Арт-Родник, 2001.
10. Тютюнова, Ю. М. « Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды» - Академический проект, Москва 2012.

Электронные ресурсы режим доступа:

1. <https://infourok.ru/statya-zhivopis-i-risovanie-pastelyu-takanunnikova-2615592.html> Живопись и рисование пастелью
2. <https://www.livemaster.ru/topic/80913-o-pastelnoj-zhivopisi> О пастельной живописи

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТЮДА НА ПЛЕНЭРЕ

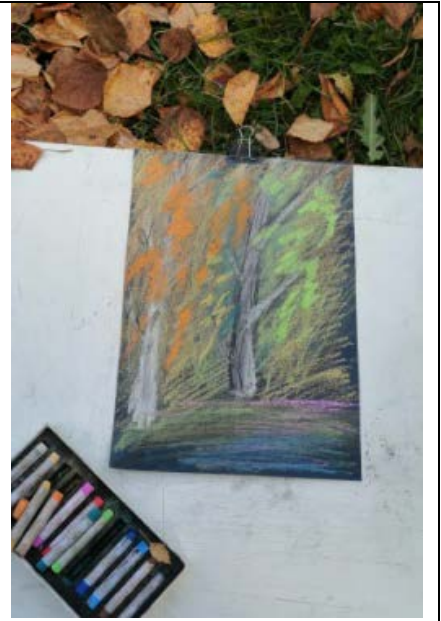
Описание этапа	фотография
<p><i>Выбор интересного ракурса для натурной зарисовки на местности. Обеспечение восприятия, осмысления и обсуждения объектов изучения.</i></p>	
<p>Первый этап - композиционное размещение изображения группы деревьев на листе бумаги белым угольным карандашом.</p> <p>Второй этап — построение. Намечается конструкция дерева, пропорции частей. Работа ведется сепией и белым угольным карандашом.</p> <p>Внутренний скелет, их общий абрис— боковые ответвления, места прикрепления веток</p> <p>Третий этап- работа над композицией сухой пастелью в цвете.</p> <p>- цвет неба;</p>	

-дальний план (деревья)
-тональная работа средний
план (деревья, земля, листва)
-завершение работы (веточки,
листва, тропинка)

*Объяснение особенностей и
демонстрация техники
работы мягким материалом*

Совместный просмотр

Понятийный аппарат

Пленёр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Обучение пленэру проводится в теплое время года, это один из основных элементов обучения живописи с натуры. Начало пленэризма как системы живописных приёмов связано с творчеством художников 1-й пол. 19 в. (Р. Бонингтон и Дж. Констебл в Великобритании, Сильвестр Ф. Щедрин и А. А. Иванов в России); в сер. 19 в. приверженцами П. были мастера барбизонской школы, а также К. Коро. В русской пейзажной живописи 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. к пленэрной живописи обращались В. Д. Поленов, И. И. Левитан, В. А. Серов, К. А. Коровин, И. Э. Грабарь.

Мягкие графические материалы для живописи.

Освоение цветных графических материалов в учебном процессе рисования тесно связано с художественным образованием и эстетическим воспитанием учащихся, с развитием зрительного ощущения цвета, восприятия, творческого мышления. Создание изображения в рисунках зависит не столько от техники и приемов рисования, сколько от степени развития зрительного восприятия, уровня творческого мышления. Таким образом, в результате работы в этом направлении у обучающихся формируются и совершенствуются технические навыки и профессиональные умения в выполнении работ.

Сангина имеет вид коричневых или рыже-красных толстых карандашей, но без какой – либо оправы. Отличительные признаки сангины – большая мягкость, лёгкость размазывания по бумаге. Сангиной можно штриховать, растушёвывать пальцем, тряпочкой или растушками. Хорошими сортами сангины являются те, которые не царапают бумагу и хорошо растираются.

Пастель (цветные мелки) по своим свойствам имеет много общего с сангиной, хотя и мягче её. Особое внимание стоит уделить бумаге, так как она должна быть шероховатой. Рисунок пастелью отличается мягкостью, тонкостью переходов и богатством тонов. Дополнительную выразительность пастели придаёт тонированная основа. Следует вести рисунок от тёмных тонов к светлым.

Уголь изготавливают из древесных прутиков, в основном берёзовых, которые обжигают в печи. Бывает также прессованный уголь, он получается не обжигом палочек в печи, а прессуется из угольного порошка. Связующим веществом служит растительный клей. Прессованный уголь значительно чернее древесного. Уголь позволяет проводить линии различной толщины – от еле заметных до очень густых, чёрных, предельно насыщенных.

Совмещение различных материалов и инструментов в одном и том же рисунке обогащает возможности рисовальщика. Порядок ведения работы может

быть разнообразным: начинать можно кистью, а кончать графитом или мелком и, наоборот, начинать с мелка или графита, а кончать пером и т.д. Применение тонированной бумаги в какой-то мере облегчает работу рисующего. Её тон опытный рисовальщик максимально сохраняет в полутонах и фона, помечая только тени и свет. Экономными средствами может достигаться большая выразительность рисунка. Многовековой опыт показал, что лучше всего по технике гармонируют более или менее устойчивые пары: уголь и сангина, сепия и чёрная тушь, акварель и уголь, пастель и уголь. Эти материалы дополняют друг друга, будучи близкими по технике исполнения и в то же время достаточно отличающимися по тону. Многие художники соединяют в своей работе три, четыре или даже пять изобразительных средств.