

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»

**Отделение детских студий и предпрофессионального
образования**

И.М. Барышникова

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛЕНЭРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ**

**Методические рекомендации
для педагогов детских школ искусств**

**Краснодар
2022**

УДК 75.022.81(072)

ББК 85.14р1

Б 269

Рецензенты:

Присяжнюк В.С. – директор МУ ДО «Детская художественная школа имени В. А. Филиппова» (г. Краснодар), заслуженный работник культуры Кубани.

Морозенко Ж.В. – педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Б 269 Барышникова, Ирина Мансуровна

Особенности проведения пленэрных занятий для обучающихся ДШИ : методические рекомендации для педагогов детских школ искусств / И. М. Барышникова ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Отд-ние дет. студий и предпроф. образования. – Краснодар : КГИК, 2022. – 59 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Предлагается полный курс методических рекомендаций по предмету «Пленэр» на основе дополнительной предпрофессиональной программы в соответствии с Федеральными государственными требованиями в направлении подготовки «Живопись», утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от «12» марта 2012 года, №158.

В пособии представлены практические рекомендации для работы педагогов детской школы искусств, обладающих специальными базовыми знаниями в области изобразительного искусства. В методических рекомендациях рассмотрены особенности проведения практических занятий, перечислены необходимые инструменты и материалы, содержание заданий для занятий обучающихся с первого по пятый год обучения.

Предлагаемое учебное издание отличают компактность, последовательность в изложении материала, методичность.

Учебное издание содержит методические и иные материалы: теоретические материалы, методические указания к практическим работам, примеры выполненных работ, список источников и литературы.

Методические рекомендации предназначены педагогам дополнительного образования.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол № 2 от 22 сентября 2022 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Содержание занятий.....	6
Последовательность выполнения заданий.....	7
Материалы для выполнения набросков и зарисовок.....	8
Итоговая работа в графике.....	12
Особенности живописи на пленэре.....	13
Изображение растительности.....	15
Первый год обучения.....	17
Второй год обучения.....	26
Третий год обучения.....	33
Четвертый год обучения.....	39
Пятый год обучения.....	45
Список рекомендуемой литературы.....	50
Приложение.....	53

ВВЕДЕНИЕ

Пленэр – это обязательный элемент процесса изучения изобразительного искусства для молодого художника, период, особо подходящий для получения навыков реалистичного изображения предметного мира. Во время учебного года ребята выполняют учебные постановки, которые увязаны по масштабам с размером аудитории и освещены искусственно, при помощи софитов. Когда же они попадают в природные условия, то натура – все вокруг, а натурное живописание является базой предпрофессиональной подготовки в сфере изобразительного искусства. Анализ и попытка понять устройство подвижной, постоянно изменяющейся природы – наилучшее обучение реальному восприятию мира. На пленэре, в полной мере, проявляются изобразительные возможности обучающихся. Ребята начинают видеть необычное, достойное изображения повсюду, даже в самых бесхитростных мотивах.

Пленэр от французского слова *pleinair* – «на открытом воздухе». Пленэрное искусство изначально сформировалось в Англии и Франции благодаря опытам английских художников на открытом воздухе, где они получали возможность непосредственного восприятия природы, работая при естественном освещении.

Считается, что понятие «пленэр» появилось в Англии в начале XIX века, благодаря знаменитым пейзажистам Ричарду Парксу Боннингтону и Джону Констеблу. Вопреки традициям, они писали свои картины на открытом воздухе. Первопроходцами пленэрной живописи во Франции были художники барбизонской школы Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Жюль Дюпре.

Рост интереса к пленэру во многом обусловлен появлением в 1840-х годах красок в тюбиках, с которыми можно было работать на природе с комфортом. На пленэре свои шедевры предпочитали писать такие французские художники импрессионисты как Огюст Ренуар, Клод Моне, Камиль Писсаро, Альфред Сислей. Они способствовали развитию пленэрной живописи.

Художники, впервые в истории, начали работать на открытом воздухе, пытаясь передать непосредственные ощущения от блеска бликов на воде, игры солнечных пятен в листве деревьев, движения воздуха, всех многообразных проявлений красоты окружающего мира.

Живопись импрессионистов стала по-настоящему революционной в искусстве пейзажа, продвинув его развитие на новый уровень. В России первым новатором в пленэрной живописи стал автор

знаменитой картины «Явление Христа народу», художник Александр Иванов. Одним из первых художник осознал зависимость пространства и цвета предметов от солнечного освещения. Этюды маслом к «Явлению Мессии» и пейзажные акварели говорят о пристальном внимании художника к цвету. С огромной выразительностью Иванов изображал могучие стволы, богатую листву и сложную паутину ветвей, восхищаясь неповторимой красотой природы, своеобразной и глубокой. Живописец Карл Брюллов, изучая мотивы итальянской природы, исследовал рефлексы солнца, неба, зелени, писал натурные этюды под открытым небом. Мастерами пленэрной живописи являлись такие русские художники как Владимир Серов, Василий Поленов, Исаак Левитан, Константин Коровин, Игорь Грабарь. На протяжении XX популярность пленэра лишь возрастила. В художественных школах всего мира продолжают обучать работе на открытом воздухе и сегодня, в XXI веке.

«Последовательное и правильное применение пленэрных открытий обогащает палитру художника, позволяет полнее раскрывать красочное богатство мира, не лишая форму человеческого тела присущей ей пластической выразительности, не разрушая гармонию художественного произведения, которая складывается не только из колорита, но и из рисунка и композиции» (И. Архипов, заслуженный художник РСФСР).

Пленэр сейчас – это обязательная часть подготовки обучающихся изобразительному искусству. Пленэр является продолжением учебного процесса по композиции, рисунку, живописи, а также прекрасной возможностью для сбора материала для работы в области декоративной и станковой композиции. Целью пленэрной практики является получение новых навыков по рисунку и живописи и закрепление уже имеющихся, выработка умения их применения в естественных, природных условиях, а так же развитие осознанной эстетики в процессе восприятия природы.

На пленэре ученики получают опыт передачи изображения окружающей среды. Учащиеся в пленэрных работах обязательно должны учитывать естественную освещенность и световоздушную перспективу, учиться передавать плановость в пейзаже, работать над линейной перспективой в большом пространстве улицы или парка, что является достаточно сложной задачей для начинающего живописца. Самое главное, что молодые художники должны вынести из занятий на пленэре – это чувство гармонии и поэтичности окружающего мира, понимание красоты и бесконечного разнообразия природы.

Содержание занятий

В процессе прохождения пленэрной практики формируются следующие, предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, знания и умения:

- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- умения применять навыки, приобретенные на предметах «рисунок», «живопись», «композиция»;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность.

Результаты освоения программы «Живопись» по учебному предмету «Пленэр» должны отражать:

- знание о закономерностях построения художественной формы, особенностях ее восприятия и воплощения;
- знание способов передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение передавать настроение, состояние в колористическом решении пейзажа;
- умение применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, композиция;
- умение сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над композиционными эскизами;
- навыки восприятия натуры в естественной природной среде;
- навыки передачи световоздушной перспективы;
- навыки техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой деталей.

Для работы во время пленэрной практики необходимо иметь:

- практичную одежду, которая должна соответствовать погоде, головной убор;
- этюдник или планшет, раскладной стульчик;
- папку для бумаги и готовых работ;
- бумагу (акварельную, тонированную, для набросков и зарисовок, картон);

– графические художественные средства (карандаши разной твердости, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки, мягкий материал: соус, сангина, уголь, пастель, кисти разных размеров от 3 до 10 номера;

- ластик, клячку;
- палитру;
- стакан для воды;
- краски акварельные (в наборе не менее 18 кювет).

При работе на свежем воздухе стоит соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия. Выбирать безопасные места для работы, в стороне от дорог, от круtyх обрывов. Выбирать более людные места, избегать пустырей и заброшенных мест. В дождливую погоду желательно располагаться под навесом зданий, а в солнечные дни в тени. В начале работы необходимо предварительно ознакомиться с литературой и методическими рекомендациями на тему пленэра.

Последовательность выполнения заданий

Выполнение работы на пленэре как правило начинают с выбора объекта изображения и выбора лучшего ракурса, отражающего характер объекта и более удачного с точки зрения компоновки в листе. Сразу же продумываем будущие приемы работы и графические материалы. Выполняем несколько композиционных набросков.

Набросок – это графическое изображение, быстро и бегло изображенное с натуры или по памяти, которое исполняют мягкими и твердыми графитными карандашами, цветными карандашами, соусом (мокрым и сухим), тушью (с помощью кисти или пера), пастелью, сангиной, однотонной акварелью, прессованым и древесным углем, мелом. Можно использовать в работе картон или тонированную бумагу.

Наброски исполняются при помощи линейной графики с добавлением тона для передачи основных эффектов воздушной перспективы и светотеневых решений. Прорабатывание деталей выполняется в мере, достаточной для передачи характера объема здания, стиля архитектуры, масштабности, материалов. Степень проработки окружающего мира вокруг здания подбирается из выбранного сюжета для передачи настоящей обстановки около объекта изображения и с учетом заполняемости листа и задуманной компоновки.

К примеру, фактура материалов крыш, стен, тротуаров, заборов может не изображаться полностью, а наноситься намеком. Так сохраняется условность работы, присущая наброскам.

Материалы для выполнения набросков и зарисовок

1. Графитные карандаши различной твердости. Карандаши могут быть автоматическими или исполнены в дереве. Мягкость карандаша выбирают в зависимости от поставленной творческой задачи. Например, для тональных набросков подойдет более мягкий карандаш, для длительной зарисовки более твердый.

Рисунок 1 **И.И. ШИШКИН.**
Сосна.
Этюд
Бумага, графитный карандаш

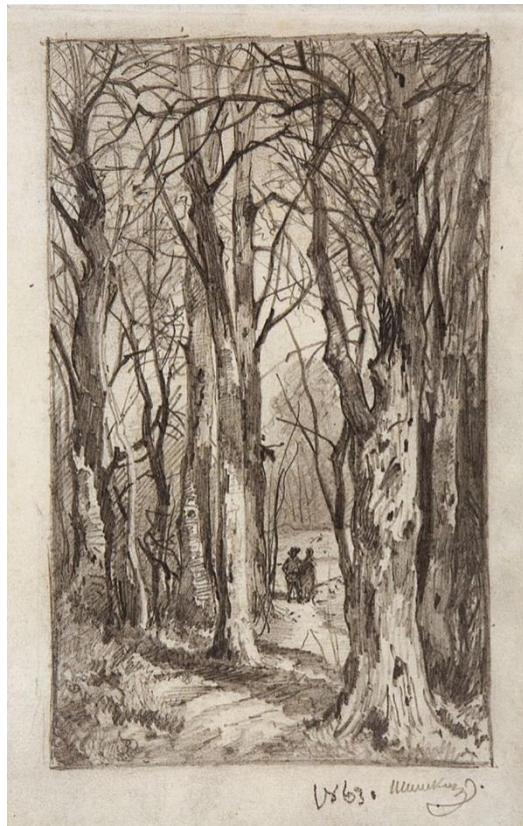

Рисунок 2 **И.И. ШИШКИН.**
Сосна.
Этюд
Бумага, графитный карандаш

2. Уголь для рисования бывает прессованный и древесный. Прессованный дает более темный оттенок, он более укрывистый, а древесный более прозрачный. Прессованный и древесный уголь бывают в виде угольных деревянных карандашей черного цвета (или цветных), а также в виде палочек.

Рисунок 3 **К.А. СОМОВ. Деревья. 1897**
Эскиз к картине «Радуга» (1897, Атенеум, Хельсинки).
Бумага, уголь, черный и цветные карандаши, пастель,

3. Сангина – оранжево-красной гаммы. Выпускается сангина в виде гранёных или округлых брусков, в виде стержней (для механических карандашей) или в виде классических карандашей для рисования. Цвет варьируется от светлых до тёмных оттенков.

4. Сепия – мягкий графический материал тёмного коричневого оттенка. Встречается светлых и тёмных коричневых оттенков, иногда красновато-фиолетовых. В настоящее время сепия бывает в виде чернил, карандашей, акварели, водорастворимых брусков. Как и соусом, сепией можно работать пером и кистью.

5. Пастель – мягкий графический материал в виде мелков разных цветов. Пастель – уникальный материал, который сложно отнести к одному виду изобразительного искусства: им можно как работать в живописных техниках, так и выполнять графических этюды. Художественная пастель существует в пяти разных видах: масляная, восковая, сухая, водорастворимая, и в виде пастельных карандашей). Для пленэрных этюдов и зарисовок больше подходит сухая мягкая пастель или карандаши.

6. Тонированная бумага для рисунка. В рисунке на белой бумаге свет возникает благодаря просвечиванию белой бумаги сквозь сетку тёмных линий рисунка. На тонированной бумаге свет изображается светлыми материалами (белый мел, пастель, белила). Вся работа на тонированной бумаге сосредотачивается в самых светлых и самых тёмных частях изображения. Роль промежуточных полутона выполняет сама бумага, которая остается незаштрихованной. Цвет тонированной бумаги – это дополнительные выразительные

возможности рисунка, поэтому изображения на тонированной бумаге отличаются от нарисованных на белом листе. Для юных художников лучше подойдет бумага не ярких и не темных оттенков.

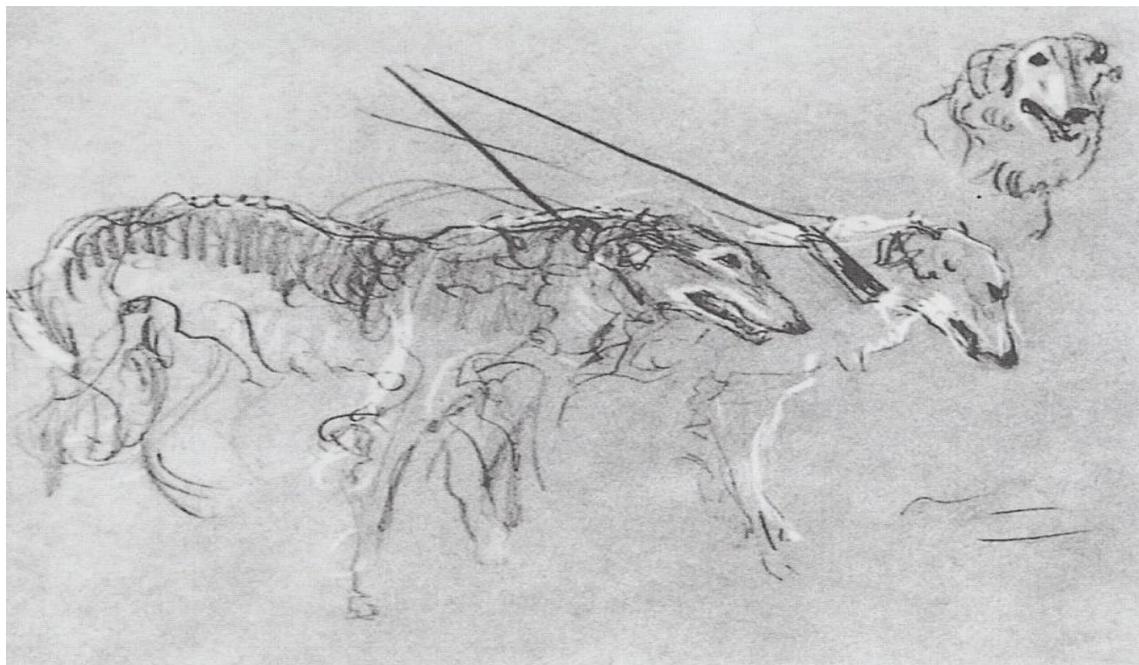

Рисунок 4 В.А. СЕРОВ. *Борзые царской охоты*. 1991
Бумага, графитный карандаш, мел

Зарисовка – это более длительный рисунок с более вдумчивой, глубокой и детальной проработкой.

На этом этапе отрабатываются навыки объемного изображения городского или ландшафтного пространства. В зарисовке должны выполняться основные задачи:

- выбор изображения;
- компоновка объектов в листе;
- построение уравновешенной композиции;
- передача перспективы архитектурных объектов;
- выявление характера изображаемых объектов;
- выявление глубины и объема пространства;
- графическое изображение.

Зарисовка начинается с легкого наброска на листе формата А4. На этом этапе происходит поиск композиционного решения. Намечается масштаб и пропорции объектов. Методом сравнения находят пропорции каждого отдельного объекта и пропорции объектов относительно друг друга. Также на этом этапе решается какой объект будет главным, какие второстепенными. Главный объект рисунка всегда будет находиться в центральной части листа. Он может быть

смещен в сторону, но, в этом случае, нужно следить за равновесием композиции в целом.

Следующий этап зарисовки – построение перспективы. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз рисующего человека.

При построении перспективного изображения нужно учитывать место положения смотрящего. Если рисунок выполняется с высокой точки, например, панорамный рисунок сверху, то горизонтальные линии в перспективе будут стремится вверх. И, наоборот, если изображаемый объект расположен выше смотрящего, то горизонтали будут стремиться вниз, к линии горизонта.

Раскрытие сторон здания с выбранной точки зрения определяет угол наклона перспективных линий и расположение точек схода этих линий. Например, чем сильнее раскрыт и повернут к зрителю фасад здания, тем дальше будет точка схода линий построения перспективы. И чем менее виден фасад, тем более он сокращается, и точка схода линий построения находится ближе к зданию.

Желательно выбирать вид на здания так, чтобы видно было две стороны. Одна из них должна быть более развернута к зрителю, чем другая. Тогда получившаяся перспектива создаст на работе эффект движения в глубину.

Для выявления характера объекта изображения, нужно стремиться находить его особенности в пластике формы, пропорциях, силуэте. Однако, не нужно перегружать графическую зарисовку избыточной детализацией.

Выразительно показать пространство, глубину изображаемого пейзажа можно почеркнув плановость, используя различные художественные графические приемы. В зависимости от композиции различают главный – первый план и второстепенные – второй, и третий. Передний план всегда более прорисованный, детальный. Для подчеркивания первого плана используется штрих с более сильным нажимом и меньшими промежутками между штрихами. Свет и тень на переднем плане будут контрастнее, чем на второстепенных. По мере удаления контрастность растворяется, становится едва различимой.

В зарисовке природного или городского мотива важна передача фактуры поверхности различных материалов. Нужно учиться изображать фактуру камня, древесной коры, стеклянных и металлических предметов, шерсти животных. Внимательно рассматривать поверхности листьев разных растений, они могут блестящими, глянцевыми или бархатистыми.

При изображении кустов и деревьев, вначале, важно увидеть форму дерева в целом, не отвлекаясь на нюансы и отдельные элементы. Обычно, форма кроны дерева шарообразная, поэтому свет и тень на ней будут располагаться подобным образом. Причем, освещение в открытом пространстве будет в большинстве случаев, верхне-боковым. Нижняя часть кроны будет в тени, как и ствол дерева. Верхняя часть кроны будет освещена. На последующих этапах работы выявляются более мелкие объемы, изображение детализируется.

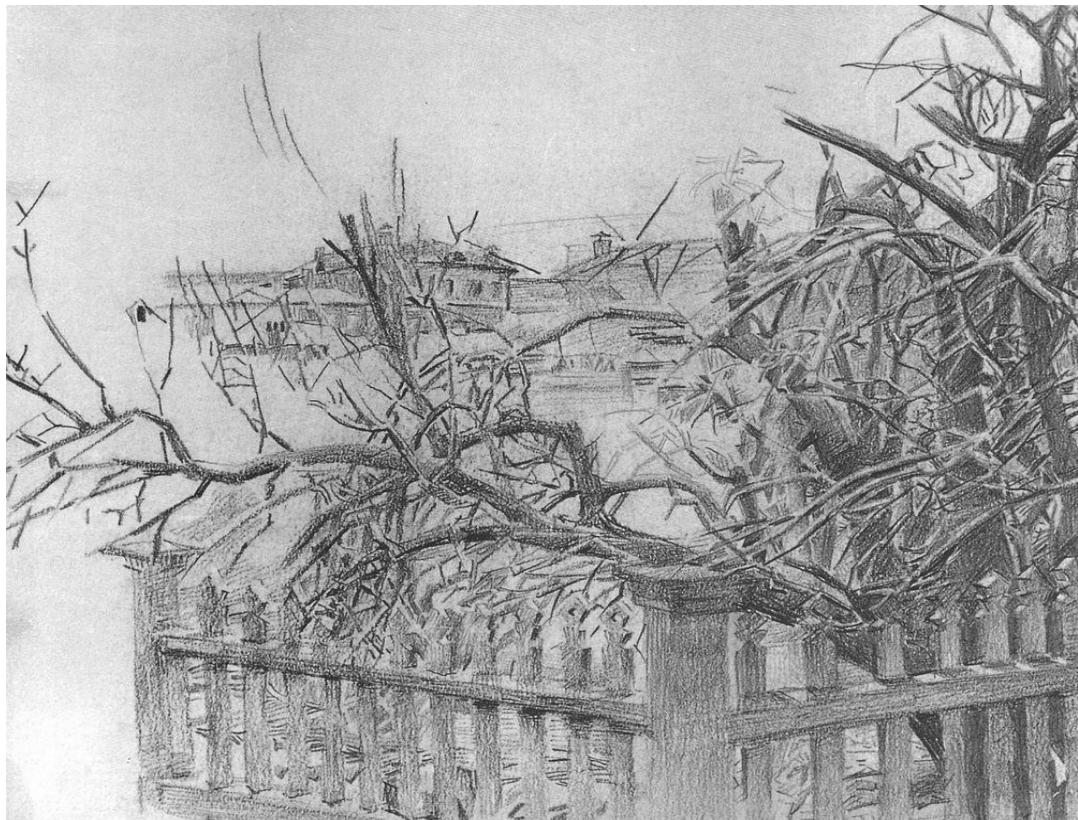

Рисунок 5 М.А. ВРУБЕЛЬ. Дерево у забора. 1904
Бумага, графитный карандаш.

Итоговая работа в графике

Итогом набросков, этюдов и зарисовок, выполненных на пленэре, должна стать полноценная пленэрная работа с более детальной проработкой на бумаге формата А3 или А2. Можно собрать сюжет итоговой работы из нескольких зарисовок, добавить фигуры людей, животных. Допускается перемещение объектов в пейзаже, если это нужно для улучшения общей композиции.

Ведем работу в следующей последовательности:

1. Выбираем объект для изображения;
2. Выполняем композиционные наброски;
3. Продумываем дополнения;
4. Компонуем объекты в листе;
5. Выполняем построение с учетом линейной перспективы, линейно рисуем все объекты изображения;
6. Работаем с тоном;
7. Детализируем и работаем с объемом, отображением характера фактуры поверхностей.

Ошибки в композиции пейзажа, которые можно избежать:

- объекты изображения слишком большие, громоздкие, им как будто тесно в листе;
- объекты слишком маленькие, теряются в окружающем пространстве, ощущение пустоты;
- единственный объект в геометрическом центре листа;
- линия горизонта не должна проходить посередине листа, помним о правиле одной трети;
- точка схода горизонтальных линий в перспективе не должна находиться в центре листа, ее нужно сместить в сторону или спрятать за объект.
- слишком явная симметрия в композиции листа;
- перегруженность. Нет необходимости рисовать все, что попадает в поле зрения. Случайные объекты, мешающие композиционному замыслу, можно убрать. Применяем художественный отбор.

Особенности живописи на пленэре

Живописную работу на пленэре начинаем с выбора сюжета, также как и в графической работе, но стоит учитывать цветовую гамму объектов. В работе допускается изменять некоторые оттенки, присутствующие на натуре и не гармонирующие с общей цветовой гаммой и идеей этюда.

Ведем работу в следующей последовательности:

1. Выбираем объект для изображения;
2. Выполняем композиционные наброски;
3. Продумываем дополнения;
4. Компонуем объекты в листе;

5. Выполняем построение с учетом линейной перспективы, линейно рисуем все объекты изображения;
6. Работаем с цветом;
7. Детализируем с помощью цветового тона, находим цветовые нюансы.

В живописной работе на открытом воздухе присутствует ряд особенностей, которые не встречаются в студийной работе, например, в натюрморте.

Важно помнить:

- на цвет любого объекта, а особенно на цвет падающей тени влияет рефлекс от неба. В солнечный день тени будут иметь холодный голубоватый оттенок;
- локальный цвет объектов меняется в зависимости от освещения, времени суток и рефлексов от окружающих предметов;
- нужно выдерживать колористическую целостность этюда, расставляя более активные акценты и, более сдержанно решая основное пространство. В одной работе не следует соединять несколько разных ярких пятен, это приведет к дробности изображения;
- объекты первого плана будут контрастнее и теплее по тону объектов второстепенных планов. Чем дальше от наблюдателя, тем более размытым и холодноватым будет изображаемое. Это происходит потому, что между наблюдателем и объектом по мере удаления увеличивается масса воздуха, а воздух имеет голубоватый оттенок;
- самыми прописанными и детализированными будут объекты, находящиеся рядом с наблюдателем. Объекты второстепенных планов решаем обобщенно. Тем самым подчеркивается глубина пространства в этюде;
- нужно внимательно изучать оттенки зеленого цвета в пейзаже, чтобы избежать ощущения цветового единобразия. Можно не использовать зеленые цвета из красочных наборов, а смешивать зеленые из спектральных цветов;
- небо не всегда, вернее редко бывает яркого синего цвета. Чаще цвет неба серо-голубой, зеленоватый, более сложный, составной. Важное наблюдение – чем выше небо, тем цвет интенсивнее, ярче. По мере приближения к горизонту небо светлеет, цвет сереет или зелeneет. Палитра становится разнообразнее при утреннем и вечернем освещении. В вечернее время на небе появляются облака, добавляются красные, желтые, фиолетовые, зеленые цвета на плоскости неба;

- важно помнить, что большую динамику живописному этюду может придать экспрессивные живописные мазки и, наоборот, более гладкая ровная живопись делает работу спокойнее.

Таким образом, работая на пленэре нужно постоянно изучать природу, вдумчиво переносить на лист бумаги или картон красоту природы.

После выполнения этюдов и поиска подходящей темы выполняется итоговая живописная работа красками на листе формата А2 или А3.

В итоговой пленэрной композиции учащиеся демонстрируют уровень знаний и умений, полученный во время пленэрной практики и аудиторных занятий по рисунку и живописи. Итоговая композиция в отличие от кратковременного этюда, более детализирована, большее внимание уделяется выразительности, характерности главных объектов композиции. Пленэрная композиция должна демонстрировать умение обучающихся, используя различные композиционные приемы, создать плановость, пространственность, воздушную перспективу. Важен колорит работы, несущий определенный эмоциональный настрой. При этом колорит должен быть гармоничным, уравновешенным. Прорабатывая детали и нюансы композиции нельзя забывать о целостности работы, не упускать этап обобщения, не забывать об общей задаче, цели композиции.

Изображение растительности

Во время летней пленэрной практики нас окружает большое количество растений. Нужно научиться различать оттенки зелени, а также получать зеленые путем смешения спектральных цветов, что сразу улучшит живописную палитру.

Важно помнить:

- различные виды кустарников и деревьев отличаются тоном и оттенками зеленого;
- в одном дереве оттенки зеленого могут меняться от теплого в освещенных местах до холодного в тени;
- ближе к наблюдателю зеленый кажется теплее, дальше – холоднее;

- оттенки травы отличаются от оттенков деревьев и кустарников;
- группы разных полевых растений могут создавать отчетливые цветовые пятна не зеленых, а других цветов;
- газон редко бывает однородным тоном. Как правило, перепады рельефа создают тональные пятна разной интенсивности, создавая более сложную и интересную фактуру газона.
- живописная работа содержит большое количество оттенков, что придает ей выразительность.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся **первого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» приобретают первоначальные навыки передачи солнечного освещения, изменения локального цвета, учатся последовательно вести зарисовки и этюды деревьев, неба, животных, птиц, человека, знакомятся с линейной и воздушной перспективой. Живописный этюд длится непродолжительное время. В карандашных зарисовках нужно также изображать натуру в том или ином состоянии, почувствовать в карандаше пленэр (взаимодействие света и тени, воздушную среду). Учащиеся рисуют штудии лопухов, цветов, травинок и т.д. Беседы сопровождаются показом репродукций, лучших работ учеников ДШИ, зарисовками преподавателя.

С первых заданий необходимо обучать умению выбирать формат в зависимости от характера натуры. Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **первого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навыки работы на натуре, на открытом воздухе;
- внимательно, вдумчиво, заинтересованно относиться к натуре, точно передавать ее на рисунке;
- применять выразительность линии, пятна в передаче «живой» формы;
- изображать несложные пейзажи основываясь на трех основных отношениях (земля, небо, деревья);
- передавать характер и пропорции формы предметов;
- передавать линейную и световоздушную перспективы.

Тема: Знакомство с предметом «Пленэр».

Пленэр (от французского *pleinair* – «открытый воздух») – это техника создания работ вне аудитории, на природе, при естественном освещении. Пленэр, в отличие от традиционной студийной живописи, позволяет художнику с большой точностью увидеть и показать огромное количество нюансов цвета и формы натуры. Нужно учитывать, что пленэрная работа создается за ограниченное количе-

ство времени. Художник, по возвращению в мастерскую работу не продолжает и не корректирует, иначе она может потерять главное свое качество – свежесть восприятия натуры, может возникнуть проблема в передаче воздушной среды. Работать на пленэре достаточно сложно для юных художников: во время написания этюда на открытом воздухе постоянно меняется освещение, изменяется колорит, сдвигаются тени. Поэтому важно следить за целостностью освещения, балансом больших пятен.

На пленэре можно работать любыми красками, но начинать лучше с акварели. На пленэре также работают графическими материалами: соусом, графитными карандашами, углем, пастелью, сепией, сангиной. Можно использовать тонированную бумагу или пастельную бумагу разных цветов. Цвет бумаги выбирают в зависимости от поставленной задачи. Например, если день солнечный, можно выбрать бумагу желтого оттенка. Такая цветная подложка поможет создать цельность в работе и справится с задачей единства освещения в этюде.

Вышеперечисленные особенности пленэра влияют на выбор небольшого размера картины. Нужно учесть, что художнику все художественные материалы, планшет или этюдник нужно нести с собой.

В начале первого занятия на пленэре педагог должен проконтролировать готовность учеников к работе на открытом воздухе. Юные художники должны иметь: художественные материалы, планшет или этюдник, баночку под воду, салфетки, головной убор, складной стульчик, воду для питья.

Практическое задание: выполнить 2-3 графических зарисовки элементов ландшафта. Для работы необходимы бумага формата А4, карандаши простые, уголь.

Например, два-три куста, расположенные рядом, или дерево и скамья, или часть стены здания, увитая плющом. На первом году обучения стоит воздержаться от изображения людей на фоне пейзажа, так как учащимся пока не знакомы пропорции фигуры человека.

Работу над зарисовкой начинаем с композиционных тональных набросков (достаточно в четыре тона), распределяя темные и светлые пятна, добиваясь равновесия. Затем переходим непосредственно к зарисовке, работая от общего к частному, от больших масс и

объемов к деталям. Важно при зарисовке природных объектов следить за пластикой формы, анализировать особенности формы в зависимости от породы растения. Обратить внимание ребят, как, по разному, растут ветви у сосны и ели, ивы и липы. Можно поработать от пятна, минуя этап линейной зарисовки. Обычно, такое рисование дает возможность оценить и правильно передать силуэт природной формы.

Важно при зарисовке не забывать про окружение природных форм, размещая их в среде. Нужно учитывать, что степень детализации предметов может быть разной в зависимости от значимости объектов изображения.

Тема: Зарисовка трав, цветов, веток.

Выполняем зарисовки частей растений: отдельных листьев, веток с несколькими листьями или плодов с веткой и листьями, цветов на стеблях.

Главное внимание надо обращать на передачу характерных особенностей формы.

Лист платана, например, по форме отличается от листа липы, рябины, березы. Нужно внимательно изучать очертания, сравнивать величины, пропорции. Обращаем внимание на характер фактуры поверхности листа дерева, гладкая или шершавая, анализируем рисунок прожилок в листе.

Добиться характерности изображения ветви того или иного дерева возможно только при внимательном изучении особенностей в расположении листьев. Нужно передать характерные, свойственные каждому виду дерева пропорции всей ветви, характер изгиба стебля с его разветвлениями. Например, сучья дуба узловаты, с крутыми изгибами и листья собираются в плотные группы. У разных растений своя индивидуальность, которую нужно постараться передать в рисунке.

Рисунок 6

Учебная работа, зарисовка растения
Бумага, карандаши

Рисунок 7

Учебная работа, зарисовка растения
Бумага, карандаши

При зарисовке цветов также важно оценивать фактуру, форму, окраску листьев и цветков. Зарисовки могут выполняться в различной технике, в зависимости от пластических свойств натуры и цели зарисовки. Нужно сделать силуэтные и детальные зарисовки растений.

Работу ведем от общего к частному, намечая в начале большие объемы, уточняя пластические особенности формы листьев, веток. Затем детализируем, выбираем характерное, применяем художественный отбор. Можно отобразить особенности, несовершенства отдельных листьев, стеблей или цветков, тем самым делая работу более реалистичной.

Практическое задание: выполнить зарисовки растений – отдельных листьев и веток разных пород деревьев, цветов.

Рекомендации по выполнению: силуэтные зарисовки соусом (темные на белом фоне и белые на темном фоне при помощи ластика), 2 зарисовки графитным или угольным карандашом, 2 этюда в цвете акварелью. Бумага формата А4, ватман, бумага акварельная, соус, карандаши графитные различной твердости, ластик, акварельные краски.

Тема: Этюд деревьев.

Выполняем графические и акварельные зарисовки в цвете деревьев разных пород. Начинаем с зарисовки карандашом или углем. Внимательно наблюдаем, анализируем форму кроны дерева, форму и пластику ствола, особенности крепления веток, пропорции дерева. Частой ошибкой начинающих художников при рисунке дерева является недостаточная длина ветвей. Нужно запомнить, что ветви деревьев длинные! Ветви разных деревьев имеют разную пластику, которую нужно постараться передать. Зеленую массу листьев дерева нужно решать в целом, лишь затем, на следующем этапе работы выявляя отдельные детали, но не теряя ощущения цельности. Ствол дерева имеет сложную фактуру, которую тоже можно показать. Нужно учитывать, что характер поверхности ствола зависит от породы и от возраста дерева.

При тональном решении зарисовки дерева соблюдаем следующие этапы работы:

- намечаем композиционно всю массу дерева в листе;
- находим пропорции ствола, кроны дерева;
- намечаем отдельные значимые элементы;
- рисуем детали первого плана более подробно, подчеркивая ощущение пространства;
- оцениваем освещение, выбираем самое светлое и самое темное в зарисовке, следим за цельностью рисунка;
- разбираем дерево по тону. Как правило, нижняя часть кроны и ствол будут находиться в тени, а верхняя часть кроны освещена. Показываем падающие тени;
- прорабатываем детали первого плана.

При выполнении акварельного этюда дерева следуем правилу: от общего к целому. Находим большие массы по цвету (локальный цвет), прописываем. Затем с помощью тона и цвета формируем объем. На цвет в тени и на свету будет влиять характер освещения. Например, в солнечный день освещенные части дерева будут теплее, а тени будут иметь голубоватый оттенок.

Практическое задание:

- две графические зарисовки разных пород деревьев;
- акварельный этюд дерева с предварительным рисунком карандашом;
- этюд дерева сразу кистью без предварительного рисунка акварелью или гуашью.

Бумага формата А4, ватман, бумага акварельная, соус, карандаши графитные различной твердости, ластик, акварельные краски.

Тема: Архитектурные элементы.

Для передачи в рисунке элемента архитектуры на пленэре необходимо владеть знаниями о линейной и воздушной перспективе, понимать сущность разделения пленэрной зарисовки на планы. При пейзажных зарисовках фрагментов архитектуры большое внимание уделяется детальной проработке рисунка, передаче фактуры материала с учётом естественного природного освещения.

Последовательность ведения рисунка:

- компоновка на листе бумаги, размещение основных масс архитектуры, антуража деревьев;
- перспективное построение объекта;
- проработка деталей в зависимости от положения в пространстве, плановости. Передний план прорабатывается более подробно, чем в глубине пространства.
- обобщение в прорисовке деталей
- тональное решение зарисовки. Работа тоном вначале идет обобщенно, прорабатываются большие массы предметов и форм;
- более тщательное и контрастное решение первого плана, детализация, в том числе, за счет качества штриха;
- обобщение рисунка. Рисунок должен быть тонально собран, т.е. должны быть разобраны планы, сформированы тени, откорректированы ошибки. При солнечном освещении тональная лепка формы должна быть более чёткой.

Практическое задание: выполнить зарисовку элемента архитектуры с учетом естественного освещения, тональное решение.

Бумага формата А4, ватман, карандаши графитные различной твердости, ластик.

- выполнить акварельную зарисовку элемента архитектуры с учетом естественного освещения.

Бумага акварельная формата А4, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Кратковременные этюды пейзажа.

Перед началом работы над этюдом пейзажа рекомендуется выполнить несколько композиционных зарисовок карандашом или кистью с целью нахождения наилучшего композиционного решения. Помним наиболее распространённые ошибки при композиции этюда (слишком большие или слишком маленькие объекты в пейзаже, линия горизонта по середине листа, отсутствие равновесия и другое).

Этюд пейзажа начинаем с широких заливок наиболее светлых и темных участков, решая положение основных тональных масс. Работаем в один слой, акварель должна быть прозрачной.

Затем, сравнивая цветовые пятна друг с другом, проверяя верность выбранных тоновых и цветовых отношений и постепенно прописываем этюд. Используем технику лессировки. Можно поэкспериментировать. Например, небо и объекты задних планов выполнить в технике «по-сырому», а остальные объекты писать при помощи лессировки. Такая подача поможет смягчить касание предметов на заднем плане с небом или соседними объектами, сделает работу выразительнее, позволит показать воздушную среду.

Обычно, акварельный этюд начинают писать с верхней части листа. Если в этюде есть небо, то его надо писать заливками трех или более цветов, которые впоследствии будут использоваться по всему пространству этюда. Это позволит гармонизировать отношения между цветовым решением неба и другими объектами композиции, достичь необходимого колористического строя в этюде и создать впечатление ясной, прозрачной атмосферы.

Работать нужно «от целого к частному» одновременно на всех участках этюда; постепенно выстраивая форму предметов и детализируя работу.

Практическое задание: выполнить два кратковременных этюда пейзажа на большие отношения.

Бумага акварельная формата А4, акварель, гуашь, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Линейная перспектива ограниченного пространства

Линейная перспектива – точная наука, которая учит изображать на плоскости предметы окружающей действительности так,

чтобы создавалось впечатление такое, как в натуре. В переводе с латинского «перспектива» означает «ясно вижу».

В пленэрной работе применяются знания и умения по построению перспективных изображений, полученные во время занятий академическим рисунком.

В начале работы над пейзажем, нужно сделать композиционный набросок, на котором можно отметить основные элементы перспективы: линию горизонта и точки схода видимых линий. Затем проанализировать свой набросок и реальную перспективу с целью выявления несоответствий.

Рисунок улицы выполняем с помощью правил линейной перспективы. Линия горизонта всегда находится на уровне глаз. Точку схода ставим на линии горизонта. Например, если нужно изобразить улицу с фонарными столбами и деревьями по сторонам дороги. Посредине изображаем дорогу, уходящую вдаль. С одной стороны от дороги будет ряд фонарных столбов. С другой стороны – ряд деревьев. Намечаем перспективные линии, идущие к точке схода по вершинам столбов и деревьев и по их основаниям. Анализируем перспективное уменьшение высоты предметов по мере удаления к линии горизонта. Важно, чтобы все параллельные горизонтальные линии сходились в одной точке схода.

Практическое задание: выполнить графическую зарисовку фрагмента улицы, передать линейную перспективу;

Бумага формата А4, ватман, карандаши графитные различной твердости, ластик.

- выполнить этюд фрагмента улицы акварелью.

Бумага акварельная формата А4, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Световоздушная перспектива.

Световоздушная перспектива характеризуется изменением четкости и ясности очертаний предметов по мере их удаления от глаз рисующего. Уменьшается насыщенность цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты светотени смягчаются), удаленное пространство кажется более светлым, чем передний план. При выполнении работы, связанной с применением воздушной перспективы, нельзя забывать о важности линейного перспективного построения. Оба вида перспективы работают совместно, помогая создать реалистичное изображение окружающего мира.

Основные правила передачи световоздушной перспективы:

- уменьшаются размеры объектов;
- теряется четкость контура удаленных предметов;
- предмет, удаленный на значительное расстояние, становится светлее и приобретает более холодный оттенок;
- на удаленных предметах нет темных теней и ярких светлых бликов;
- на первом плане цвета ярче и видно больше мелких деталей.

Рисунок 8 КУИНЖИ А. И. Эльбрус днем, 1900-1910
Бумага, масло

Практическое задание: выполнить этюд пейзажа с применением световоздушной перспективы.

Бумага акварельная формата А4, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся **второго года** обучения решают задачи на цветовые и тональные отношения в пейзаже, развивают навыки передачи пленэрного освещения, плановости в глубоком пространстве, знакомятся с различными художественными материалами при выполнении рисунков животных, птиц, фигуры человека, архитектурных мотивов.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **второго года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- внимательно наблюдать, изучать особенности строения формы;
- решать пейзаж на 2-3 плана, на 4-5 цветовых отношений (небо, земля, вода, деревья);
- передать в этюде состояния дня с помощью цвета (солнечный день, пасмурный...);
- быстро и выразительно фиксировать свои наблюдения;
- владение линией, штрихом, цветовым пятном.

Тема: Зарисовки первоплановых элементов пейзажа. Этюды деревьев.

К первоплановым элементам пейзажа относят деревья разных пород, крупные камни, пеньки, цветы, растения разных видов. При выполнении графических зарисовок и этюдов применяются знания и умения, полученные в ходе изучения рисунка и живописи. Отличие пленэрных зарисовок в наличии естественного освещения, которое постоянно меняется. Поэтому, во-первых, выполнять работу нужно быстро, во-вторых, анализировать особенности освещения и формы объекта. В этом случае, изменение освещения не станет катастрофой для юного художника.

Рисунок первоплановых элементов пейзажа следует начинать с композиционного наброска, постепенно уточняя массу, форму, пропорции предметов. Работаем от общего к частному, детализируя рисунок. Обращаем особое внимание на характер фактуры поверхности предметов. Например, коры дерева, камня или земли.

Рисунок 9 Учебная работа, зарисовка элемента пейзажа
Бумага, карандаши

Практическое задание: выполнить 2-3 зарисовки первоплановых элементов пейзажа графически.

Бумага формата А4, ватман, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Кратковременные этюды пейзажа на большие отношения неба к земле.

Задачи:

- передача тоновых и цветовых отношений неба к земле.
- знакомство с особенностями пленэрного освещения, теплохолодности, рефлексов.

Этюды пейзажей на отношение «небо – земля» выполняем с высокой и низкой линией горизонта. Начать работу следует с композиционных набросков, поиска наилучшего решения. Работу над этюдом начинаем с верхней части работы, с неба. Определяем колорит в зависимости от характера освещения. В солнечный день небо будет иметь более чистый синий оттенок, а в пасмурный оно становится практически серым, более теплым по тону. Нужно учитывать, что цвет неба не везде одинаков. Ближе к горизонту цвет неба как будто выцветает, становится серее или зеленее. И, наоборот, чем выше от горизонта, тем ярче и чище цвет.

В нижней части пейзажа «небо-земля» также обязательно учитываем особенности освещения. В солнечный день освещенные места пейзажа желтее, тени голубее. В целом, цветовая гамма контрастнее. При выполнении пейзажа нельзя забывать о световоздушной перспективе. Все, что ближе к горизонту кажется бледнее по тону и холоднее по цвету. Важно помнить о рефлексах в изображаемой среде, на возникновение которых влияет освещение, предметы, находящиеся рядом, цвет неба.

Практическое задание: выполнить 4-5 кратковременных этюдов пейзажей отношение «небо – земля».

Бумага акварельная формата А4, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Архитектурные мотивы.

Архитектурными мотивами для учебного задания могут служить часть здания с балконом, калитка с частью забора, рисунок фрагмента чугунной решетки с частью сквера и другое. В ходе выполнения задания необходимо достигнуть следующие задачи:

- грамотное распределение больших пятен в композиции этюда;
- закрепление навыков рисунка несложных архитектурных объектов;
- выявление характерных цветовых и тоновых контрастов природы и колористическая связь их с окружением;
- совершенствование навыков работы в акварельной технике;
- обогащение живописной палитры.

Практическое задание:

Выполнить 2-3 этюда архитектурных мотива акварелью.

Бумага акварельная формата А4, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Натюрморт на пленэре.

Задачами натюрморта на пленэре являются:

- определение правильных цветотональных отношений;
- развитие навыков в передаче пленэрного освещения.

Начинаем работу над натюрмортом также, как в студии, с эскиза. Определяем компоновку предметов в листе, их массу, пропорции, выполняем конструктивное построение. Цветовое решение начинаем с поиска локального цвета каждого предмета. Затем, при помощи лессировок или в технике ала прима выявляем объем, особенности освещения, тени. Следим за целостностью колорита. Особенностью натюрморта на пленэре является наличие рефлексов от зелени, неба, другой характер освещения (отличный от студийного).

Практическое задание: выполнить живописный натюрморт при естественном освещении.

Бумага акварельная формата А3, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Наброски, зарисовки и этюды птиц, животных и человека.

Задачи:

- закрепление навыков быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц;
- выявление в рисунках и этюдах характер формы, пластику.

Начинаем работу над зарисовкой с компоновки фигуры в формате листа бумаги. Затем следует определить масштаб фигуры, ее верхнюю и нижнюю точки, и из взятого размера не выходить, намечая все части фигуры внутри заданного размера.

Важно ограничивать время для выполнения конкретной задачи. Иногда можно ограничиться схематичным наброском. Такие наброски помогают понять положение тела и отдельных его объемов в листе бумаги, проанализировать распределение веса и движение крупных форм.

Иногда главным выразительным средством будет контурная линия, абрис формы. Можно рисовать контуром, не отрывая каран-

даш от листа бумаги. В набросках с натуры следует пытаться передать несколькими линиями пластику фигуры, ее движение. При выполнении набросков акварелью нужно часть набросков сделать сразу кистью, без предварительного рисунка карандашом.

Практическое задание: выполнить 2 линейных, 2 линейно- пятновых, 2 линейно-цветовых зарисовки животных и птиц.

Бумага акварельная и ватман формата А4, акварель, гелевые ручки, линеры, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Линейная перспектива глубокого пространства.

Объекты для выполнения задания: улицы с домами, аллеи парка, тропинок, дорог, уходящих в глубину, водная гладь реки.

Цели задания:

- грамотная компоновка объектов в формате листа, можно попробовать использовать разные форматы;
- понимание масштаба предметов от формата листа;
- построение объектов пейзажа с соблюдением линейной перспективы.

Очень важно определения единой точки схода на линии горизонта для параллельных горизонтальных линий (не только крупных объектов, но и достаточно мелких).

Практическое задание: выполнить 2 зарисовки пейзажей с глубоким пространством. Задание на построение с учетом линейной перспективы.

Бумага ватман формата А4, карандаши графитные различной твердости, ластик.

Тема: Световоздушная перспектива.

Объект для выполнения задания: природный или городской пейзаж.

Цели задания:

- закрепить навыки компоновки объектов в пейзаже;
- использовать приемы изменения пространства световоздушной перспективы.

При выполнении задания нужно помнить, что очертания предметов под влиянием воздушной среды теряют четкость, ясность,

приобретают мягкий, расплывчатый характер. Прозрачность воздуха зависит от погодных условий и времени суток. В туманный день уже на небольшом расстоянии трудно различать отдельные предметы. Если день ясный, а воздух прозрачный и чистый, тем меньше изменяются очертания. Предмет с мягкими нечеткими очертаниями буде восприниматься как удаленный от наблюдателя. Объект с четкими очертаниями воспринимается как приближенный.

Цвет объектов также изменяется по мере удаления. Все цвета на расстоянии приобретают голубоватый оттенок. Колористическое различие стушевывается, все цвета обобщаются в один голубовато-синий тон далеких планов. Раньше всех теряются из виду синие, зеленые краски, сливаясь с голубыми далями. Позже исчезают желтые, оранжевые и, наконец, красные.

Черные предметы при удалении кажутся синими. Светлые предметы, особенно белые, заметны издалека. Их отраженный свет проникает сквозь воздушный слой на большое расстояние. Светлые предметы на далеких перспективных планах теряют светлоту.

Рисунок 10 ВАСИЛЬЕВ Ф.А. После дождя
Холст, масло

Световые контрасты становятся мягче. Благодаря тому, что светотень предметов стирается, светотеневой контраст растворяется в воздухе, предметы на расстоянии теряют объемность, рельефность, приобретают силуэтные, плоскостные черты.

Мелкие детали и фактура на расстоянии не видны.

Практическое задание: выполнить этюд пейзажа акварельными красками.

Бумага акварельная формата А3, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся **третьего года** обучения развивают навыки и умения в выполнении пейзажей на состояние с решением различных композиционных приемов, рисуют более сложные архитектурные фрагменты и сооружения в линейной и воздушной перспективе, пишут натюрморты, используя широкий спектр цветовых оттенков, совершенствуют технические приемы работы с различными художественными материалами.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **третьего года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- передавать в изображении пейзажа воздушную перспективу с помощью средств графики и живописи – решать пространство цветом, линией, тоном;
- вводить в изображение цветовые рефлексы;
- передавать тонкие цветовые отношения и нюансы состояния природы;
- ставить предметы на плоскость в зависимости от уровня зрения (высокий и низкий горизонт).

Тема: Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа

Объекты для выполнения задания: деревья, кустарники, тропинки, аллеи, крутые склоны.

Задачи:

- закрепить навыки композиционного построения пейзажа;
- повторить и закрепить последовательность выполнения графической зарисовки первоплановых элементов пейзажа.
- рассмотреть особенности выполнения этюда первоплановых элементов пейзажа.

При написании этюда важно идти от больших пятен и заливок к мелким, от светлых к темным. Можно первые заливки выполнить в технике «по-сырому», предварительно намочив лист. Мелкие детали первого плана писать лессировкой по высохшему красочно-

му слою. Нужно учитывать особенности освещения объектов. Обычно оно верхнее-боковое, но изменяется ранним утром и вечером при закате.

Практическое задание:

- выполнить зарисовку первоплановых элементов пейзажа графически;
- выполнить зарисовку первоплановых элементов пейзажа акварельными красками или гуашью.

Бумага формата А3, ватман, бумага для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Кратковременные этюды и зарисовки пейзажа на большие отношения

Объекты для выполнения задания: природный или городской пейзажи.

Задачи:

- повторение теории и написание пейзажа с выявлением особенностей пленэрного освещения, теплохолодности и рефлексов.
- выполнение этюдов и зарисовок на различные состояния с разными композиционными задачами.

Следует выполнить этюды природы в разное время суток, в различных состояниях природы (солнечный день, дождь, туман, пасмурный день, утро, вечер), пытаться передать настроение. Работать большими отношениями, выявляя плановость, использовать знания о световоздушной перспективе.

Практическое задание: написать 4 этюда природы в разных состояниях.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Рисунок 11 Остроумова-Лебедева А. П. Финляндия. Пункахариу, 1908
Бумага, акварель, карандаш графитный.

Тема: Архитектурные мотивы.

Объект для задания – деревянные элементы архитектурных построек (ставни, ворота, резьба на наличниках). Важно отобразить не только пропорции архитектурных мотивов, но и характер, пластику, выявить фактуру, передать в рисунке все то, что делает старинное здание неповторимым.

Задача – выявление характерных особенностей построек средствами графики, с применением различных приемов и способов нанесения линий, пятен, штриховки.

Практическое задание:

- выполнить 2 зарисовки архитектурных мотивов графически;
- выполнить 2 зарисовки архитектурных мотивов акварельными красками.

Бумага формата А4, ватман, бумага для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Натюрморт на пленэре.

Условия работы на пленэре отличаются от условий занятий в мастерской. В мастерской, как правило, освещение одностороннее, на воздухе свет рассеянный, создающий активную световую среду. При работе на пленэре цвет обогащается массой живых и подвижных рефлексов. В результате обилия света теневые части предметов и падающие тени видятся цветно и прозрачно, что придаёт особую привлекательность живописному этюду. Особенностью солнечного освещения является холодность собственных и падающих теней.

Объект задания: ваза с цветами и листьями растений.

Задачи:

- грамотно построить композицию натюрморта в заданном формате;
- построить конструктивно предметы натюрморта;
- большими отношениями решить проблему равновесия натюрморта, распределить тональные и цветовые пятна
- правильно передать особенности освещения натюрморта;
- передать характер и пластику растений;
- вести работу от общего к частному, от частного к целому.

Практическое задание: написать этюд натюрморта акварелью.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека

Задачи:

- овладение на более высоком уровне приемами быстрого, линейного, линейно-цветового, линейно-тонального изображения животных и птиц;
- выявление в набросках и этюдах характерных движений;
- грамотная компоновка нескольких изображений в формате;
- закрепление знаний о пропорциях и выявление пластики фигуры человека.

Выполнение этюда на пленэре помогает увидеть и передать в работе основные тональные и цветовые отношения. Работа над

краткосрочным этюдом требует определенной лаконичности в передаче натуры, в выборе цветовой гаммы, обобщенной трактовке формы, так как нужно показать самое существенное в изображаемом человеке. А также быстро понять и передать цветовые отношения в условиях быстро изменяющегося естественного освещения.

Практическое задание:

- выполнить наброски животных и птиц;
- выполнить 2 зарисовки животных и птиц;
- выполнить зарисовку фигуры человека и кратковременный этюд фигуры человека.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Линейная перспектива глубокого пространства.

Задачи:

- закрепление знаний линейной и воздушной перспективы;
- развитие навыков работы различными материалами.

Объекты для выполнения задания становятся сложнее (лодки на воде, причалы, мостки на воде), этюды охватывают большее количество предметов, большее пространство.

Вода является одним из сложных элементов пейзажа, но писать ее очень интересно. Спокойная вода способна отражать все свое окружение: береговую линию, деревья, кусты, камни. При написании воды нужно обязательно учитывать время суток и погодные условия. Если день яркий, солнечный можно сделать подложку в теплых тонах розового или желтого. При облачной погоде, вся работа будет в холодных тонах, начиная с подмалевка. В воде часто отражается небо. Нужно учитывать, что вода будет более темных оттенков, чем небо.

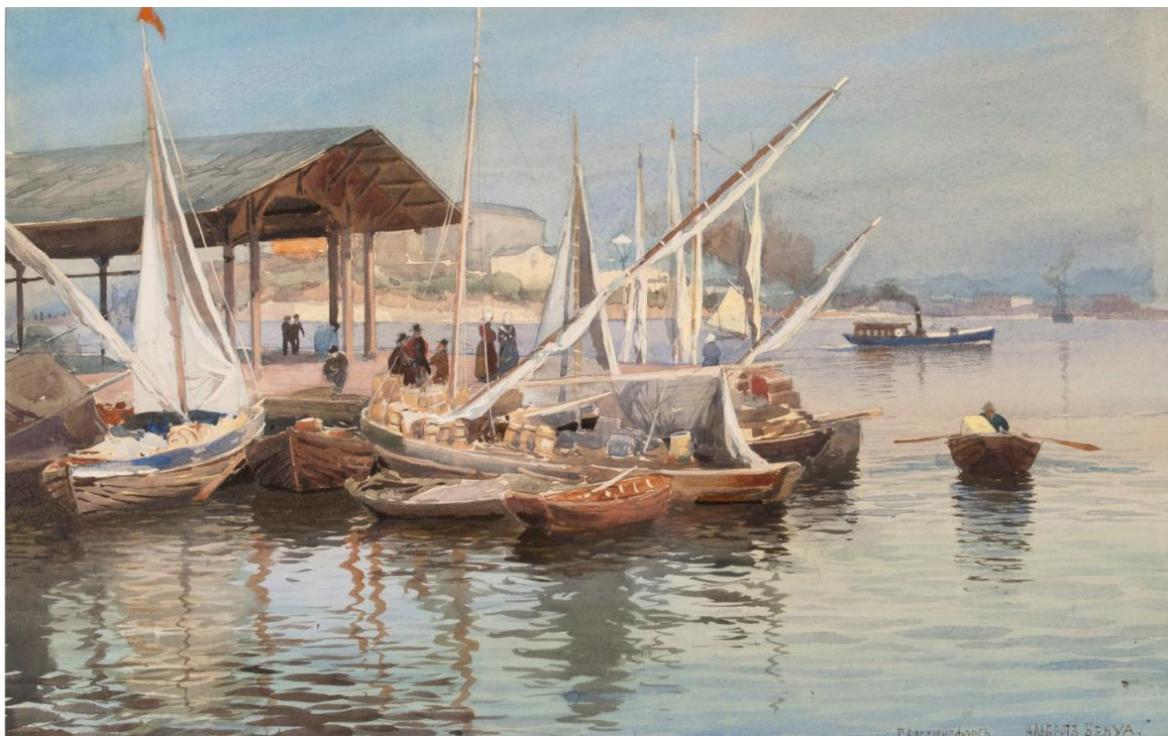

Рисунок 12 БЕНУА А. Н. Гельсингфорский порт, 1894
Бумага, акварель

Практическое задание:

- написать пейзаж акварелью;
- выполнить графическую зарисовку.

Бумага формата А3 для акварели, ватман, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Световоздушная перспектива.

Объект для выполнения задания: пространственный пейзаж с постройками на разных уровнях.

Задачи:

- закрепить на практике понятия «плановость» и «колорит», научиться, используя разную насыщенность тона и цвета, передавать глубину в картине, удалённость и близость предметов, планов пейзажа;
- научиться создавать настроение-состояние через цвет.
- передать плановость в пейзаже, выделить композиционный центр.

Практическое задание: создать две небольшие трёх-плановые пейзажные композиции в тёплом и холодном колорите.

Бумага формата А4 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся **четвертого года** обучения решают более сложные задачи на создание образа, развивают умения и навыки в выполнении пейзажа в определенном колорите, передаче точных тональных и цветовых отношений в натюрмортах на пленэр, самостоятельно выбирают выразительные приемы исполнения.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **четвертого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся природы, законов линейно перспективы, равновесия, плановости;
- умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;
- умение передавать многоплановость в пейзаже;
- умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность.

Тема: Зарисовки и этюды первоплановых элементов пейзажа

Самостоятельный подход к выбору интересного сюжета, выбор технических возможностей для создания нужного образа.

Этюды прибрежных растений, деревенских построек.

Рисунок понравившегося сюжета в любом материале. Применение художественного отбора.

Практическое задание:

- выполнить 3 небольшие графические зарисовки первоплановых элементов пейзажа;
- выполнить 2 этюда акварелью.

Бумага формата А4 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Этюды и зарисовки пейзажей

Объекты для задания: Городской или сельский пейзаж. Водоем, отражения объектов в воде.

Задачи:

- компоновать изображения, большие отношения;
- разобрать пейзаж по тону;
- прописать воду и отражения.

Практическое задание: выполнить этюд пейзажа акварелью.

Бумага формата А4 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Архитектурные мотивы

Объектами для зарисовок и этюда могут служить любые интересные городские здания, церкви, городские дворики.

Задачи:

- зарисовки и этюды пейзажей с интересными архитектурными объектами;
- поиск эстетических особенностей архитектурного объекта, образность, последовательность выполнения.
- грамотное распределение больших пятен в композиции этюда;
- закрепление навыков рисунка несложных архитектурных объектов;
- выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и колористическая связь их с окружением;
- совершенствование навыков работы в акварельной технике;
- обогащение живописной палитры.

Практическое задание:

- выполнить этюд пейзажа акварелью;
- выполнить зарисовку архитектурного мотива графическими материалами по выбору.

Бумага формата А4 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Рисунок 13 ДОБУЖИНСКИЙ М. В. Город,
1914
Бумага, графитный карандаш.

Тема: Натюрморт на пленэре

Объект: тематический натюрморт из предметов быта.

Задачи:

- передача цветовых и тоновых отношений, материальности и фактуры предметов;
- передача естественного освещения;
- образное решение.

Работа над натюрмортом ведется последовательно, поэтапно:

- создание поискового эскиза, с определением композиционного центра ритмов и уровней предметов на предметной плоскости, и формата;
- выполнение подготовительного рисунка на плоскости листа и нахождение пропорциональных соотношений, линейно-конструктивное построение и определение общего характера формы предметов;

- эскиз в цвете, поиск колористического решения;
- выявление цветом объёмной формы предметов на формате листа и их связь с колоритом окружения.
- этап обобщения.

Обратить внимание на влияние освещения и световых рефлексов на предметы с учетом общего колорита натюрморта, выявить отношения изображаемых предметов и окружающей среды.

Практическое задание: выполнить натюрморт акварелью в технике ала прима.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Зарисовки и этюды птиц, животных и фигуры человека.

Объект: фигура человека в одежде на пленэре.

Задачи:

- повторение навыков композиционного размещения фигуры в заданном формате;
- выполнение живописного этюда акварелью;
- закрепление технических приемов работы различными материалами.

Рисунок 14 МАЛЯВИН Ф.А. Две крестьянки,
Конец 1890-х – начало 1900-х
Бумага желтая, графитный карандаш

Практическое задание:

- выполнить этюд натуралиста в естественном окружении;
- выполнить рисунки, зарисовки человека в разных позах мягкими материалами.

Бумага формата А4 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Линейная перспектива

Объекты: городские мотивы с архитектурой и транспортом.

Задачи:

- применение линейной и воздушной перспективы на практике;
- дальнейшее закрепление навыков работы различными материалами;
- применение композиционных навыков в учебной работе.

Отличие городского пейзажа от природного в его рукотворности, организованности среды, состоящей из улиц, площадей, проспектов, зданий, набережных. Такой пейзаж может быть дополнен стаффажем в виде людей, транспорта и другого. При выполнении городского пейзажа со стаффажем очень важным становится передача масштаба и пропорций фигур людей, животных, автомобилей относительно городских зданий. Необходимо не только в полной мере использовать знания о линейной перспективе, но и не забывать о плановости в пейзаже, формировании пространственной среды, гармоничном цельном колорите в работе, детализации первого плана.

Практическое задание: выполнить этюд городского пейзажа со стаффажем акварелью.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Световоздушная перспектива.

Объекты: городские мотивы, архитектура, транспорт.

Задачи:

- практическое применение знаний о линейной и воздушной перспективе;
- применение в работе различных художественных материалов;
- закрепление навыков составления пленэрной композиции.

Законы световоздушной перспективы работают во всех жанрах реалистичной композиции. Мир вокруг нас имеет три измерения и

изобразить его на плоской поверхности листа может лишь художник, владеющий необходимыми знаниями и умениями. При выполнении задания необходимо продемонстрировать знания и умения в сфере линейной и воздушной перспективы, полученные во время предыдущих занятий по предмету «Пленэр».

Рисунок 15 СУРИКОВ В. И. Енисей, 1914.
Бумага, акварель

Практическое задание: выполнить этюд городского пейзажа акварелью.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, ластик.

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Учащиеся **пятого года** обучения развивают умение самостоятельно и последовательно вести работу над заданиями, находить выразительное пластическое решение в рисунках и этюдах. Ставятся задачи на выполнение сложных многоплановых пейзажей с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей. Задания тесно связаны со станковой композицией.

Все задания выполняются на листах формата А4 и А3 (акварельная бумага для этюдов и чертежная, тонированная, пастельная бумага для зарисовок).

Результатом освоения программы **пятого года** обучения по учебному предмету «Пленэр» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, архитектурными мотивами;
- знание способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умение сознательно пользоваться приемами линейной и воздушной перспективы;
- умение передавать многоплановость в пейзаже с архитектурными сооружениями, современной техникой, с изображением людей;
- умение изображать окружающую действительность, передавая световоздушную перспективу и естественную освещенность, различное состояние пейзажа.

Тема: Зарисовки и этюды фрагментов пейзажа с людьми.

Объекты для задания: фрагменты пейзажа с людьми на детских площадках и в скверах.

Задачи:

- создать композиционные наброски этюда;
- выполнить подготовительный рисунок, с учетом линейной перспективы;
- соблюдать пропорции фигур относительно остальных объектов;
- распределить по пятнам всю изобразительную плоскость;
- писать этюд от общего к частному, от простого к сложному;
- найти верное колористическое решение;
- использовать линейную и световоздушную перспективу.

Рисунок 16 БЕНУА А. Н. Версаль.
У Курция (Вид на дворец со стороны Швейцарского озера), 1897
Бумага, акварель, гуашь, графитный карандаш, угольный карандаш.

Практическое задание: выполнить этюд с фрагментом городского пейзажа с людьми.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Длительные этюды и зарисовки пейзажа.

Объекты: городской или сельский пейзаж со стаффажем.

Задание предполагает классическое построение пейзажа. Использование различных приемов работы акварелью и карандашом. Важно в работе учитывать особенности освещения, время суток, состояние природы. Длительный этюд предполагает подробный разбор планов пейзажа, детальную проработку элементов первого плана. При выполнении задания демонстрируем знания и умения, полученные во время уроков по рисунку, живописи и пленэру. Задача — передача настроения, создание образа природной или городской среды.

Практическое задание: выполнить разноплановые зарисовки и этюды пейзажных мотивов.

Тема: Архитектурные мотивы.

Объектами для зарисовок и этюда могут служить любые интересные городские здания, церкви, городские дворики.

Задачи:

- образность пейзажного мотива;
- последовательность в работе;
- выполнение этюдов и зарисовок пейзажных мотивов с интересных архитектурных сооружений;
- грамотное распределение больших пятен в композиции этюда;
- закрепление навыков рисунка сложных архитектурных объектов;
- создание целостного колористического строя;
- совершенствование навыков работы в технике акварели и графическом изображении архитектуры;
- обогащение живописной палитры.

Практическое задание:

- выполнить пейзажный этюд акварелью;
- выполнить зарисовку архитектурного мотива графическими материалами по выбору.

Бумага формата А3 ватман, бумага для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Натюрморт на пленэре.

Выполняем натюрморт на пленэре с фруктами и цветами.

Решаем задачи по созданию натюрморта на новом, более высоком уровне владения композиционными средствами, живописными приемами, понимания пленэрного освещения, равновесия и целостности форм. Особое внимание уделяется колориту и характеру рефлексов в условиях естественной среды. Возможно выполнение двух этюдов в разном состоянии, что дает возможность анализировать и делать выводы о зависимости колорита, теплохолодности от условий освещения.

Практическое задание: выполнить этюд натюрморта.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Этюды и зарисовки фигуры человека в пейзаже (в парке, на стройке, в порту).

Задание непосредственно связано со станковой композицией. Направлено на получение навыков вписывания фигуры человека в пейзаж. В ходе занятия рассматриваются характерные живописно-пластические особенности фигур людей разных профессий. Совершенствуются технические приемы работы с различными материалами. Концентрируется внимание на состояние природы, времени дня, освещения. Закрепляются навыки поиска выразительности, об разной неповторимости пейзажа.

Практическое задание:

- выполнить этюд пейзажного мотива акварелью.
- выполнить зарисовки фигуры человека графическими материалами по выбору и акварелью.

Бумага формата А3 ватман, бумага для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Линейная и световоздушная перспектива.

Объект: городские или сельские мотивы с водой и отражением на воде со стаффажем на первом плане.

Задачи:

- дальнейшее углубление знаний и умений в области линейной и воздушной перспективы;
- развитие навыков работы различными материалами;
- закрепление композиционных навыков в пленэрной работе.

При выполнении работы важно помнить и применять на практике понятия плановости в пейзаже, цветовоздушной среды, т.е. изменения цвета в зависимости от расстояния. Применять разнообразные приемы и методы работы с акварелью и другими материалами. Использовать необходимые приемы и средства композиции, колористическую цельность, детализировку переднего плана.

Рисунок 17 КУИНЖИ А. И. Дорога. Зима, между 1890 и 1895
Картон, масло

Практическое задание: выполнить этюд городского или сельского мотива с водой и отражением на воде со стаффажем на первом плане.

Бумага формата А3 для акварели, акварель, карандаши графитные различной твердости, мягкие графические материалы, ластик.

Тема: Эскиз сюжетной композиции по итогам пленэра.

Выполнение итоговой сюжетной композиции связано с большим количеством подготовительной работы. Это композиционные эскизы, зарисовки животных, людей, архитектурных объектов, всего, что может пригодиться в работе. В итоговой композиции можно объединить две или больше зарисовки с натуры. Здесь важно продемонстрировать знания и умения в области изображения природных форм, линейной и световоздушной перспективы. Важно добиться цельного восприятия работы, единства освещения, ощущения пространства. Материалы по выбору. Формат бумаги А2.

Список рекомендуемой литературы

1. Боброва, Е. В. Академическая живопись : учебное пособие / Е. В. Боброва, Т. Ф. Бугаенко ; Омс. гос. техн. ун-т. – Омск : Омский государственный технический университет, 2019. – 128 с. – Текст : непосредственный.
2. Боброва, Е. В. Живописный этюд в условиях пленэра : учебное пособие / Е. В. Боброва ; Омс. гос. техн. ун-т. – Омск : Омский государственный технический университет, 2019. – 114 с. – Текст : непосредственный.
3. Даглдиян, К. Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие / К. Т. Даглдиян, Б. А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. – Текст : непосредственный.
4. Живопись : учебное пособие / И. С. Зубова, В. А. Мухачева, О. В. Арапова [и др.] ; Урал. гос. архит.-худож. ун-т. – Екатеринбург : Уральский государственный архитектурно-художественный университет, 2021. – 118 с. – Текст : непосредственный.
5. Иттен, И. Искусство формы = Gestaltungs – und Formenlehre : мой форкурс в Баухаузе и других школах : [альбом] / И. Иттен. – Изд. 6-е. – Москва : Д. Аронов, 2014. – 135 с. – Изображение : непосредственное.
6. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен ; пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. – 14-е изд. – Москва : Издатель Дмитрий Аронов, 2021. – 95 с. – Текст : непосредственный.
7. Кадыйрова, Л. Х. Пленэр : практикум по изобразительному искусству : учебное пособие / Л. Х. Кадыйрова. – Москва : Владос, 2012. – 104 с. – Текст : непосредственный.
8. Коробейников, В. Н. Академическая живопись : практикум / В. Н. Коробейников ; Кемер. гос. ин-т культуры. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 60 с. – Текст : непосредственный.
9. Ловцова, И. В. Живопись : 1 год обучения : учебное пособие для дополнительного предпрофессионального образования / И. В. Ловцова, С. А. Горчаков. – Москва : Просвещение, 2021. – 112 с. – Текст : непосредственный.
10. Неонет, Н. Ф. Техника акварельной живописи : учебное пособие / Н. Ф. Неонет ; Высш. шк. нар. искусств (акад.). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. – 38 с. – Текст : непосредственный.

11. Никитенков, С. А. Введение в теорию композиции : учебное пособие / С. А. Никитенков ; Липецк. гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 84 с. – Текст : непосредственный.

12. Парамонов, А. Г. Введение в рисунок : учебно-методическое пособие / А. Г. Парамонов ; Липецк. гос. пед. ун-т им. П. П. Семенова-Тян-Шанского. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 80 с. – Текст : непосредственный.

13. Полева, И. А. Методические рекомендации по дисциплинам «Живопись» и «Рисунок» для педагогов детских школ искусств / И. А. Полева ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. дизайна, изобраз. искусств и гуманит. образования, Каф. акад. рис. и живописи. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 48 с. – Текст : непосредственный.

14. Рылова, Л. Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству : инновационная тьюторская модель : учебно-методический комплекс / Л. Б. Рылова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 441 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный.

15. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Скакова. – Москва : Юрайт, 2019. – 128 с. – Текст : непосредственный.

16. Филиппова, А. Л. Композиция станковая : 1 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 89 с. – Текст : непосредственный.

17. Филиппова, А. Л. Композиция станковая : 3 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 92 с. – Текст : непосредственный.

18. Филиппова, А. Л. Композиция станковая : 4 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» /

А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 95 с.
– Текст : непосредственный.

19. Филиппова, А. Л., Композиция станковая : 2 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 93 с. – Текст : непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ

**Примеры работ, выполненных обучающимися
во время занятий по пленэру**

Рисунок 18 Гайдук Виктория, 14 лет
«Вид на аллею института»,
бумага, маркер

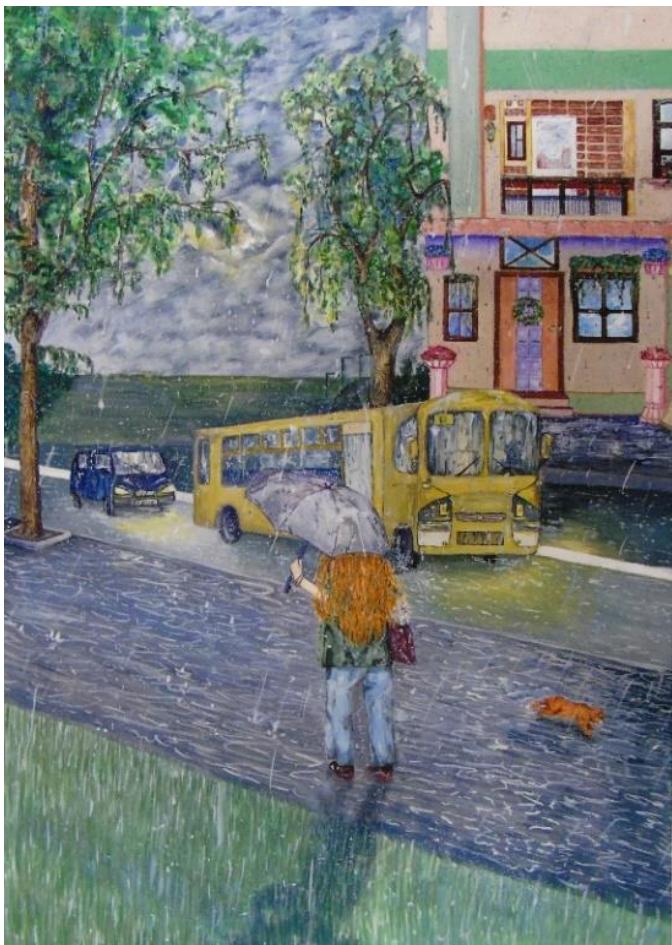

Рисунок 19 Горбанева Валерия, 14 лет
«Мой город под дождем»,
бумага, гуашь

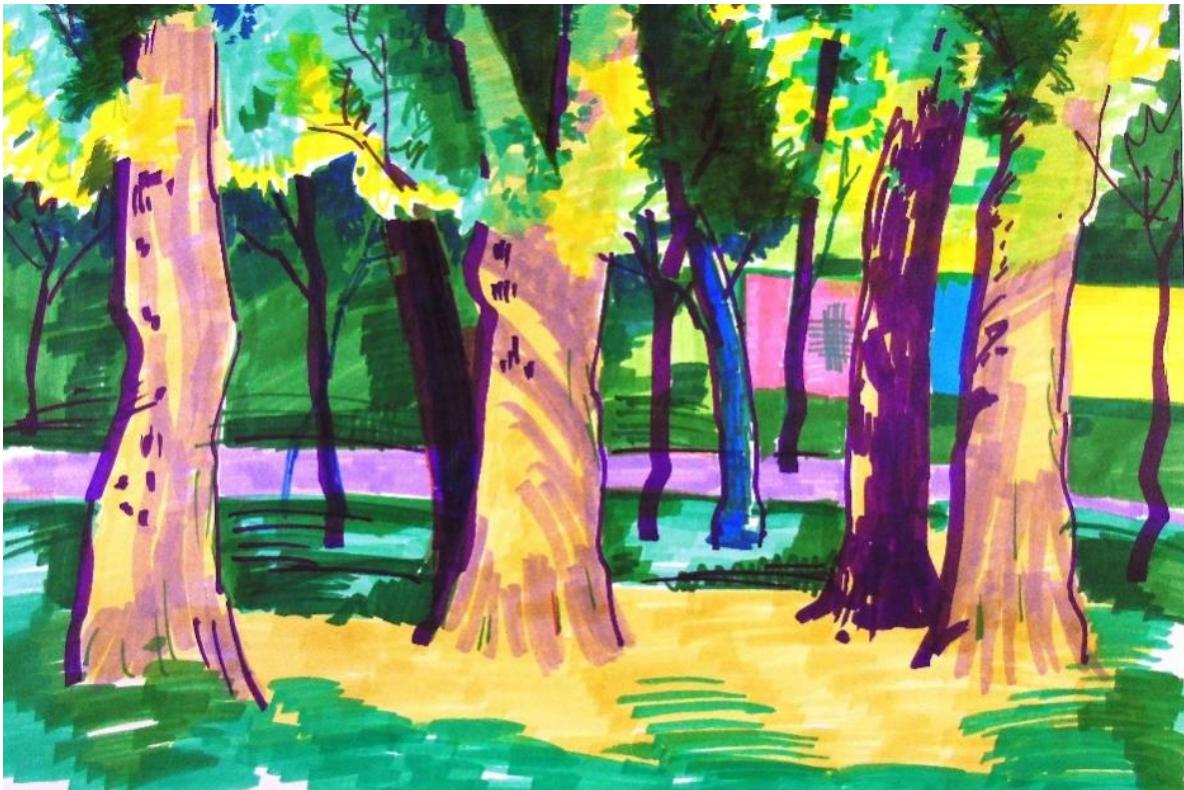

Рисунок 20 *Матухнова Влада*, 14 лет
«Дубы в Чистяковской роще», бумага, маркер

Рисунок 21 *Неймышева Маргарита*, 15 лет
«Пейзаж с озером», бумага, акварель

Рисунок 22 Неймышева Маргарита, 15 лет
«Институтская аллея», бумага, пастель

Рисунок 23 Полукова Василиса, 15 лет
«Зарисовка ландшафтной композиции», бумага, маркер

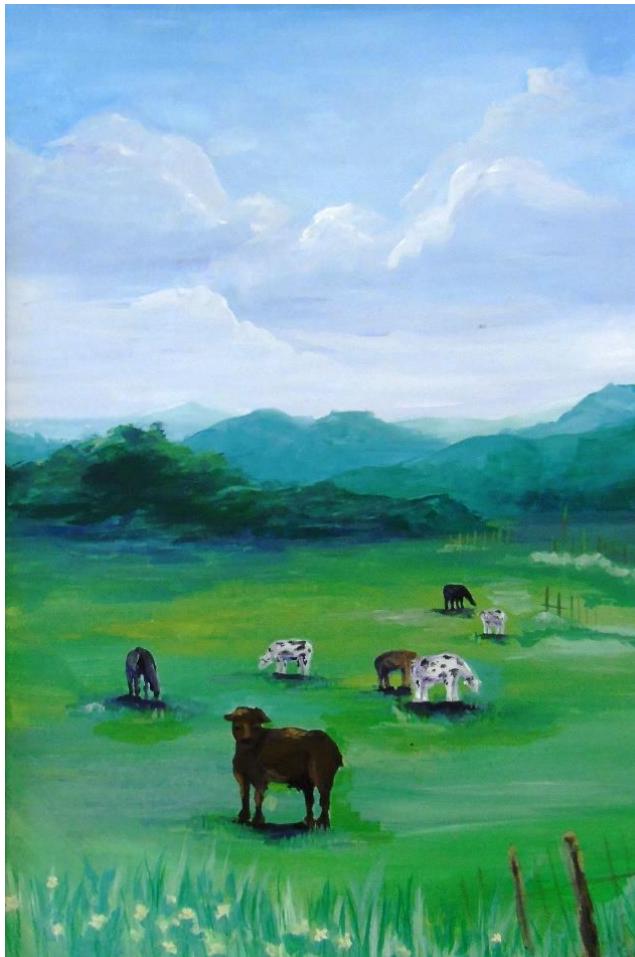

Рисунок 24 Сальникова Настя, 13 лет
«Горный пейзаж», бумага, гуашь

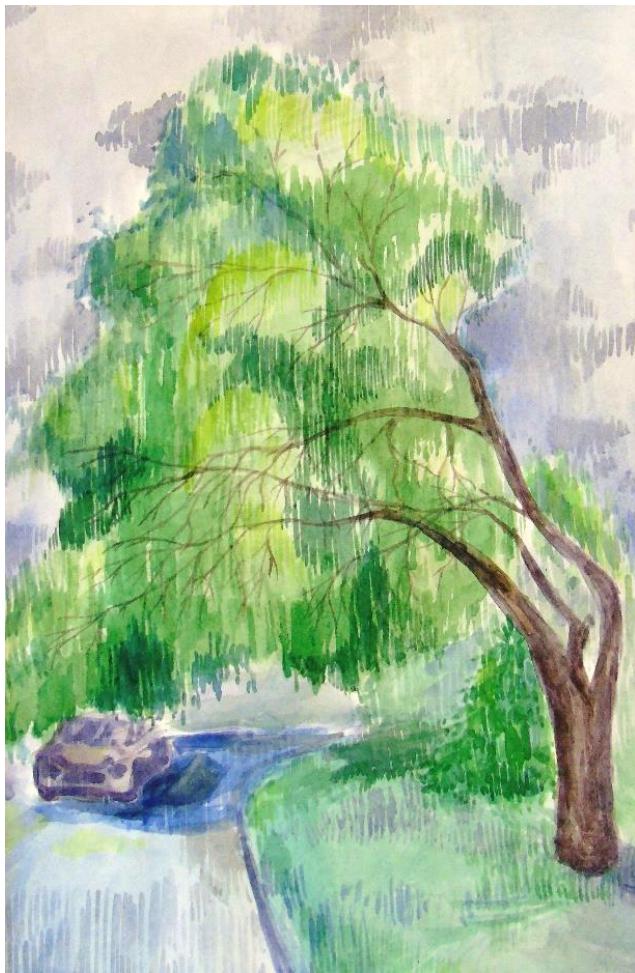

Рисунок 25 Тренина Вероника, 12 лет
«Ива», бумага, акварель

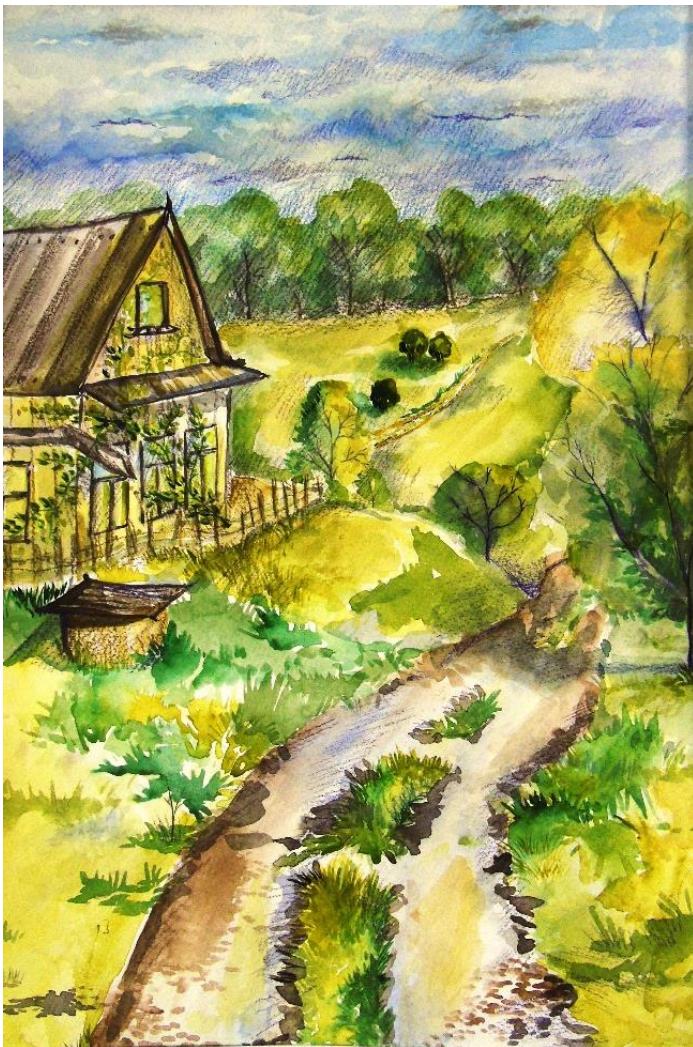

Рисунок 26 **Тренина Вероника**, 12 лет
«Дорожка к лесу»,
бумага, акварель

Рисунок 27 **Шамкий Алиса** 14 лет «Зарисовка группы деревьев»,
бумага, пастель

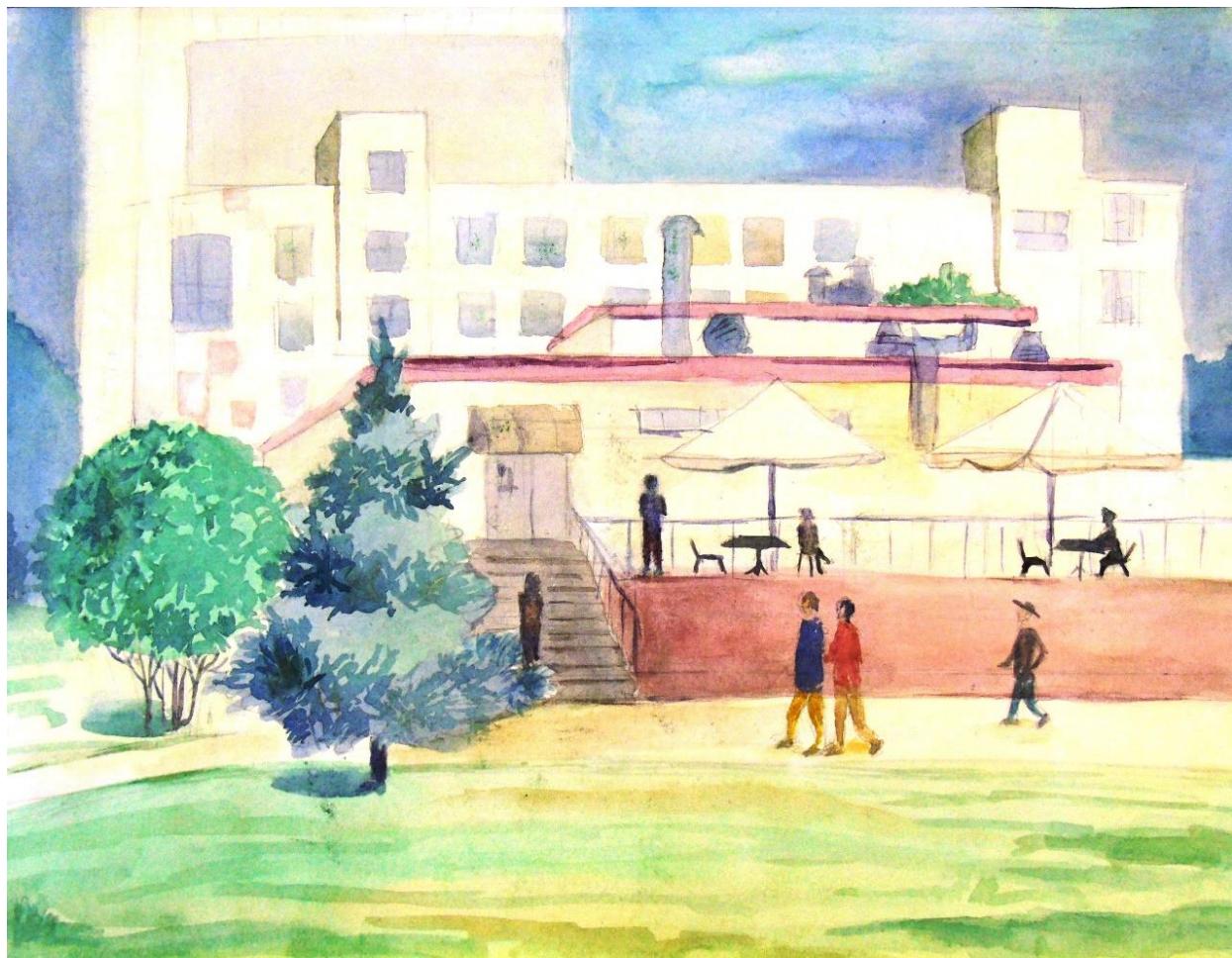

Рисунок 28 *Шамкий Алиса* 14 лет «Летнее кафе КГИК»,
бумага, акварель

Учебное издание

БАРЫШНИКОВА Ирина Мансуровна

**ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЛЕНЭРНЫХ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДШИ**

**Методические рекомендации
для педагогов детских школ искусств**

В авторской редакции

УДК 75.022.81(072)

ББК 85.14р1

Отпечатано в отделе информационных технологий и печати

Краснодарского государственного института культуры

350072, г. Краснодар, ул. им 40-летия Победы, 33

Гарнитура шрифта Times New Roman

Объем 3,7 п.л. Тираж 20 экз. Заказ № 744