

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств имени А. К. Лядова
Углегорского городского округа Сахалинской области

694910, Сахалинская область, Углегорский район, г. Шахтёрск, ул. Ленина 12,
тел/факс 8 (42432) 32-170. E-mail Shkola694910@rambler.ru

Методическая работа
по предмету «Живопись»
на тему: «Способы передачи пространства в пейзажной
живописи»

Автор-составитель:

Сим Ольга Ендиновна

преподаватель изобразительного
искусства

2023 год.

Оглавление

Введение.....	стр.3
1.Способы передачи пространства в пейзажной живописи.....	стр.5
2.План урока «Морской пейзаж».....	стр.10
Заключение.....	стр.13
Список используемых источников.....	стр.14

Введение

Каждый раз, наблюдая картины художников, зритель задается вопросом: как художнику удастся передавать пространство пейзажа в картине. Изображение пейзажа требует создания иллюзии трехмерности, называемой пространством, или глубиной. Получение эффекта глубины при взгляде на картину связано с целым рядом приемов, которые сегодня должен комбинировать каждый художник. Проблема построения пространства на изобразительной плоскости – всегда являлась актуальной для художников, что подтверждается многочисленными исследованиями этой области многими учёными. Такие как: Арнхейм Р., Волков Н.Н., Раушенбах Б.В., Федоров М.В. и другие. В методике преподавания изобразительного искусства проблема построения пространства описана не очень подробно и в основном содержит в себе краткую технологию самого процесса рисования, а не процесса обучения учащихся рисованию пейзажа.

Моя методическая работа поможет в дальнейшем учащимся изучить основы композиционного построения пейзажа на изобразительной плоскости. Изображение пейзажа поможет учащимся увидеть красоту природы, восхититься ею, развить знания, умения и навыки в области построения пространства в своих творческих работах. Этот факт и предопределяет научную значимость данной методической работы.

Цель методической работы состоит в расширении, углублении и закреплении теоретических знаний и практических навыков учащихся в области построения пространства на изобразительной плоскости.

На занятиях изобразительного искусства формируются такие свойства личности: как самостоятельность, целенаправленность, аккуратность, трудолюбие. В процессе изобразительной деятельности учащиеся приобретают графические и живописные умения и навыки, учатся наблюдать, анализировать предметы и явления окружающего мира. Знакомятся с лучшими произведениями изобразительного искусства. Рисование с натуры пейзажа является эффективным средством познания действительности и одновременно помогает развитию и формированию

зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, памяти, чувств и других психических процессов. Основное внимание учащихся направляется на определение и передачу общего пространственного положения, пропорций, цвета изображаемых объектов.

Живая природа разнообразна и прекрасна. На занятиях посвященных рисованию пейзажа можно выработать способность определять цветовые отношения предметов на разных пространственных планах. Общение с природой на пленэре учит гармонично подбирать краски, передающие образ родной природы. Непривычные просторы изображаемого пространства, обилие света, большая удаленность объектов природы от глаз наблюдателя, новые, неправильные условия работы обычно увлекают и одновременно пугают учеников. Поначалу им трудно охватить взглядом глубину пространства, увидеть цвета предметов и объектов, измененных расстоянием, силой и состоянием освещения.

Основой живописи пейзажа является передача цветовых отношений объектов природы с учетом тонового и цветового освещения. При написании этюда строятся конкретные отношения между деталями пейзажа, передается его цветовое состояние воздушной среды, в которую погружен.

У учащихся появляется возможность обогатить палитру чрезвычайно богатыми красками природы

1.Способы передачи пространства в пейзажной живописи.

Живопись—это воссоздание на плоском холсте форм предметов, их расположения в пространстве, материала предметов, а также совокупной

среды, в которой они находятся, по законам изобразительного искусства, под влиянием восприятия живописца, при помощи цветовых отношений.

При этом художник использует составные элементы средств выражения создания художественного образа: рисунок, цвет, линейную, воздушную и цветовую перспективу, ракурсы, колорит, освещение, композицию, формат, и различные приёмы и способы своих действий.

Живопись способна передавать на плоскости пространство места и времени, его среду и дух, а так же объемное изображение их наполнения, окружающую природу, раскрывать сложный мир человеческих чувств и характеров, воплощать общечеловеческие идеи и ценности, события исторического прошлого и настоящего, мифологические образы и полет фантазии.

Пейзаж - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преобразённая человеком природа.

Для того чтобы передать окружающий мир таким, как мы его видим, художники пользуются законами перспективы. Для передачи состояния световоздушной среды служат линейная, воздушная и цветовая перспективы.

Перспектива - техника изображения пространственных объектов на плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые наблюдаются в природе.

«Еще Леонардо да Винчи (1452-1519) говорил о наличии «трех перспектив, то есть уменьшения фигур тел, уменьшения их величин и уменьшения их цветов». Из этих трех перспектив первая происходит от глаза, а две другие произведены воздухом, находящимся между глазом и предметом, видимым этим глазом. По современной терминологии, речь идет о линейной, воздушной и цветовой перспективе. Между которыми имеется такая же связь, как между формой предмета, его цветом и светотенью, ибо каждая из них объясняет закономерности пространственного изменения этих основных признаков предметной формы.

Основной закон этой связи сводится к тому, что по мере удаления от нас предметы теряют резкость своих очертаний и изменяют свою светлоту. При этом темные предметы по мере удаления становятся светлее, а светлые, наоборот, темнее».

Учитывая законы воздушной перспективы, художник создает иллюзию глубины пространства и передает световоздушную среду.

Существует несколько правил воздушной перспективы, придерживаясь которых, можно достоверно отобразить световоздушную

среду в пейзаже:

1.Изображаем предметы так, как видим - все ближние предметы подробно. А удалённые обобщённо.

2.Все ближние предметы воспринимаются чётко, а дальние неопределённо. Соответственно для передачи пространства контуры ближних предметов нужно делать резче, а дальних мягче.

3.Чем дальше находится предмет от зрителя, тем кажется светлее, чем ближе, тем темнее. На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, а тёмные предметы светлее.

4.Чем ближе предмет к зрителю, тем он кажется объёмней. Это происходит из-за ярко выраженной светотени, когда предмет находится близко. Чем дальше находится предмет, тем он кажется более плоским.

5.Все удалённые предметы покрываются воздушной дымкой, и приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой, беловатый.

6.Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удалённые – одноцветными.

7.Для создания иллюзии постепенного уменьшения предметов по мере удаления в перспективу необходимо создать контраст между предметами на переднем плане и теми, что находятся на заднем плане.

Таким образом, предметы, которые имеют одинаковые контурную и объёмную формы и одинаковые цвета, кажутся тем более удалёнными, чем больше расплываются их контуры, чем менее четко они различаются глазом, чем менее насыщены их цвета.

В пейзаже, где хорошо выявлено пространство с помощью закономерностей воздушной перспективы, изображение выглядит многоплановым.

Прозрачность среды, чистый воздух, солнечный свет передается в каждом плане по-разному. На переднем плане все предметы воспринимаются наиболее объёмно, их светотень и окраска наиболее контрастны. На втором – всё это несколько смягчается, на третьем –сливается в воздушной дымке.

Такое трёхплановое деление условно. Между ними нет четких границ. Они постепенно переходят один в другой через множество промежуточных планов и гармонически сливаются в единый художественный образ, в котором художником передаются все светоцветовые взаимодействия предметов природы и световоздушной среды.

Существенную роль в передаче световоздушного пространства и объема играет градация тонов.

Воздушная перспектива есть и перспектива тонов, которые меняются от темных и контрастных на переднем плане, к светлым и мягким в глубине.

Сделать картину воздушной, глубокой, передать объем и

световоздушное пространство можно умело пользуясь постепенным уменьшением насыщенности цвета, детализовки и резкости предметов от переднего плана к дальним. В случаях, когда воздух чист и нет естественной природной дымки, глубину резкости изображаемого пространства изображают таким образом, чтобы на картине четкими получились предметы первого, иногда второго плана, а все остальное должно постепенно расплываться.

Большое значение для передачи световоздушной среды, имеет характер освещения. В живописи освещением называют распределение света на картине.

При фронтальном освещении (источник света расположен спереди картины) все предметы будут ярко и равномерно освещены, воздушная дымка также вся пронизана светом, она легка и прозрачна.

Контражурное (контражур -против света). В этом случае световоздушная дымка хорошо видна на неосвещенных участках, освещенные частицы отражают свет, и от этого вся дымка становится светлее, ярче.

Боковое освещение, солнце невысоко над горизонтом и его лучи скользят по поверхности земли, контуры предметов выявляются нечетко, все словно окутано дымкой.

«На окраску воздушной среды влияет цвет освещения. Цвет воздуха всегда будет того же оттенка, что и цвет неба, и будет изменяться всегда в соответствии с последним».

«Небо определяет цветовое, тональное состояние будущей картины пейзажа, ее колористический строй, в силу того огромного рефлекса - цветового отражения, которое небо оказывает на Землю. Оттенки световоздушной среды будут иметь окраску в зависимости от состояния погоды, времени дня и года, местности, которую изображает художник. Поэтому основными задачами при передаче световоздушной среды будут:

1. Передать глубину – то есть, на каком расстоянии от зрителя находится изображаемый объект в картине;

2. Показать всю толщину воздуха, отделяющего зрителя от объекта на первом плане, затем на втором, третьем и т.д.;

3. Показать цвет и тон этой толщины воздушной среды».

Вывод: Применение законов перспективы, чередование планов, тонового и цветового состояния освещенности, позволяет наиболее правдиво передать изображаемое световоздушное пространство и все предметы окружающего мира в пейзаже. Зная в теории и правильно применяя на практике перечисленные средства передачи световоздушной среды, можно создать реальную картину прекрасного пейзажа.

Выбор композиции начинают с того, что находят лучшую точку зрения, определяют формат бумаги и размещают изображение на листе.

«Одна из главных композиционных задач – с самого начала определить на плоскости этюда крупные соотношения земли и неба. Все элементы пейзажа будут строиться в дальнейшем в зависимости от положения линии горизонта».

Эскизы делают сначала небольшими, величиной с ладонь, выполняю карандашом. Для каждой темы, ищу свою композицию.

Компоновка начинается с общего вида природы. Важно поместить изображение так, чтобы весь лист «работал» на лучшую и более выразительную передачу природы.

Легкими линиями намечаем линию горизонта, а затем - обобщенный контур всей группы предметов будущего пейзажа. Затем точнее намечаем пропорции основных крупных частей и членений природы.

Выделяем главный объект на картине – (композиционный центр), обобщаем второстепенные предметы в единую форму на среднем и заднем плане.

Постепенно уточняем первоначальные контуры предметов и проверяем их перспективное изображение.

Применяя технику штриха и используя сведения о закономерностях светотени, приступаем к выявлению формы и объема предметов.

Светотень - распределение светлых и темных зон на предмете, обусловленное формой и фактурой его поверхности, освещением, и позволяющее зрительно воспринимать объем и рельеф.

Определяем самое светлое и самое темное место на эскизе. Отметив эти два «полюса», отслеживаем, направление световых лучей, а также и то, как они падают на поверхность предметов природы.

Затем сравниваем изображаемые предметы в пространственных светотеневых отношениях и их относительное расположение в пространстве. Тени создают впечатление пространственности, глубины намеченного рисунка. Прорабатываем детали переднего плана, обобщаем и завершаем работу над эскизом.

Исходя из вышесказанного, можно вы делить три основных этапа выполнения пейзажа.

1. На самом первом этапе, когда мы уже определился с композицией, выполняется подробный рисунок карандашом или кистью тонкими линиями.

2. Следующим этапом будет прокладка основного тона неба, леса, земли или воды. Следует постараться передать основные цветотональные отношения.

3. И завершающим этапом будет прорисовка деталей, обобщение и завершение работы. Достижения колористического единства пейзажа.

2. План урока

Тема: «Морской пейзаж».

Тип урока: изучение нового материала.

Цель: научить изображать морской пейзаж, используя цветотональные отношения и правила композиции.

Задачи:

- научить использовать воздушную перспективу и цветотональные отношения в построении пространства на изобразительной плоскости;
- развить пространственное воображение у учащихся; расширить их кругозор;
- воспитать бережное отношение и любовь к родной природе.

Оборудование для учителя: доска, репродукции картин Айвазовского И. К., Боголюбов А. П., Богаевский К. Ф

Оборудование для детей: альбом, акварель, емкость с водой, кисти беличьи № 2, № 6, палитра, простой карандаш, ластик.

Ход урока:

1. Организационный момент. Проверка готовности к уроку.
2. Сообщение темы урока, цели и задачи.

Учитель. Тема нашего сегодняшнего урока: Морской пейзаж. Вам знакомо это слово?

Ответы учащихся.

Сегодня на уроке мы повторим правила перспективы, композиции. Посмотрим репродукции картин русских художников, углубим наши знания о жанре изобразительного искусства «пейзаж»

3. Объяснение нового материала.

Учитель. Морская стихия всегда притягивала к себе человека. Поэты слагали стихи о морских пучинах, мореплаватели покоряли водные

просторы, художники в красках, композиторы воспевали морские красоты в звуках. Откройте тетради, сейчас мы запишем, что же такое морской пейзаж.

Морской пейзаж (еще называют Марина – от лат. Таппиз - морской) – это жанр изобразительного искусства, объектом изображения которого является водная стихия, море. Художника рисующего морской пейзаж называют художник –маринист или просто маринист.

А теперь послушаем. В России морской пейзаж развивался под влиянием искусства голландских живописцев. В 19 в. морской тематике обращались многие русские художники. Обратите внимание на доску, там висят репродукции известных русских художников Востоков Е. «Лодки. Гурзуф», Богаевский К. Ф. «Корабли». Но одним из ярчайших был ИАйвазовский И. К. (1817 - 1899) «Рисунок пером», «Девятый вал». (Приложение № 1). Всю свою жизнь он писал только море. Посмотрите на иллюстрации, сравните картины. и скажите: каким цветом изображено море? Какое состояние погоды? Море спокойное или бурное?

Ответы детей.

Учитель. Теперь выполните эскиз морского пейзажа в карандаше. Выберите тему и решите, какой формат подойдет для ее компоновки; определи уровень горизонта, сколько в картине займет большое пространство небо или вода, суша. Помни о передаче состояния природы.

-постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;

- определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;

- составление плана и последовательности действий.

4. Практическая работа учеников.

Индивидуальная работа с учащимися, выявление общих ошибок, их анализ помощь учителя.

Характерные ошибки исправляем вместе с детьми в ходе работы.

Работы учащихся оценивались по следующим критериям:

- соблюдение правил перспективы и пропорций;
- правильно выбранный формат листа, компоновка;
- передача состояния природы.

5. Рефлексия.

Повторение с учащимися правил, по которым они работали, последовательность выполнения работы, с какими художниками и их работами познакомились.

6. Подведение итогов .

Просмотр работ, их анализ согласно критериям оценки, выдвинутым в ходе объяснения темы.

Заключение

В заключении хочу сказать, что рисование с натуры пейзажа учащимися просто необходимо, так как интереснее зарисовывать живую ветку с листьями на природе, чем изображать самый искусно выполненный муляж. А самое главное у учащихся развивается наблюдательность, любознательность и мышление. Свежий воздух, позволяет ученику расслабиться и спокойно работать в непринужденной обстановке, а красота родной природы воспитывает в нем любовь к своему краю, к своей родине.

Развивающееся пространственное и образное мышление во время работы с натуры заставляет учащихся по-новому видеть и воспринимать окружающий мир, по-новому его отображать в своих рисунках.

Список используемых источников

1. Арнхейм Рудольф - Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм Издательство «Прогресс» Москва 1974
2. Аксенов Ю. , Левидов М. Цвет и линия : практич. руководство по рисунку и живописи. Вып. 1 / Ю. Аксенов, М. Левидов. – М. : Совет. худож., 1976.
3. Беда Г. В. «Живопись»/ Г. В. Беда М., 1966
4. Бесчастнов Н. П. Графика пейзажа / Н. П. Бесчастнов. Графика пейзажа: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов 630200 "Художеств. проектирование изделий текстил. и лег.пром-сти." – М.: ВЛАДОС, 2005
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи/ Н. Н. Волков М.: Искусство, 1977. — 143 с.
6. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков М.: Искусство, 1985.
7. Гулий Н. А. Пейзаж. Основы техники изображения / под ред. Н. А. Гулий. – М.: Мир книги, 2009
8. Домахина Н. М. Учебное издание Плоскость, линия, цвет как первоэлементы художественно-изобразительной речи/ Н. М. Домахина Учебно-методическое пособие
9. Дружкова Н. И. Теоретические основы педагогики искусства В. В. Кандинского / Н. И. Дружкова. – М.: Росмэн, 1994. –96с.