Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Детская школа искусств»

Методическое сообщение по теме:

«Жанр пейзажа. Развитие навыков составления декоративной композиции»

Преподаватель

изобразительного отделения

 Кускунова Людмила Владимировна.

Нефтеюганск.

2011

План методического сообщения:

1.Жанр пейзажа.

2.Основные этапы освоения пейзажа.

3.Стилизация в декоративном пейзаже.

4.Цвет в декоративной стилизации пейзажа.

5.Последовательность выполнения пейзажа в цвете.

1

Жанр пейзажа

Пейзаж – один из самых эмоциональных жанров изобразительного искусства. Посредством пейзажной живописи у детей воспитывается интерес и любовь к прекрасному, развиваются эстетические чувства. Перед ними раскрываются богатство и разнообразие красок окружающего мира, форм, движений. С помощью искусства дети знакомятся с новыми для них предметами и явлениями, приобщаются к прекрасному. Общение детей с пейзажами – большое, нужное в воспитании дело, развивающее у детей доброту сердца, чуткость души, любовь ко всему прекрасному, художественный вкус, творческое воображение. Воздействие искусства на все стороны духовной жизни ребенка, не только на формирование эстетических представлений и вкуса, но и его интеллект, на всю область эмоциональных проявлений, на моральные устои – громадно.

Каждому чувствующему человеку памятны свои особые ощущения при встрече с красивыми природными явлениями: лесом, поляной в цветах, розами, радугой, горами, морями. А затем, с возрастом, мы знакомимся с произведениями художников, которые с помощью кисти и красок изобразили мир природы. И. И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи открыли для нас свой взгляд на окружающий мир – такой удивительный и очень разный.

Пейза́ж   - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа. Современные представления о пейзаже сформировались на протяжении столетий с развитием художественных приемов для его изображения. В пейзажном произведении особое значение придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости.

Пейзаж — сравнительно молодой жанр живописи. Веками образы природы рисовались лишь как изображение среды обитания персонажей, в качестве декораций для [икон](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0), впоследствии для сцен [жанровых сюжетов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) и портретов.

Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита,

[рельефности](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84) изображения, природные виды стали вначале равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в центральный предмет изображения.

Во [всемирно-культурном процессе](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) пейзаж как живописный жанр заявил о себе, в первую очередь, как европейское искусство, несмотря на существование [древнекитайской](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) и других [восточных традиций искусства](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C) пейзажного рисунка и их влияние на европейские художественные процессы.

Пейзажные произведения европейских мастеров XVII—XVIII веков — неотъемлемый образец идеальных [эстетических воззрений](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81_%28%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29) на пейзаж, работы [импрессионистов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC) и [постимпрессионистов](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)явились [кульминационным моментом](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) необычайного становления пейзажного жанра в конце XIX века.

Расцвет пейзажной живописи ознаменовало развитие [пленерного пейзажа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80), связанного с изобретением в XIX веке метода производства [тюбиковых красок](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%22%20%5Co%20%22%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8). Живописец мог работать вдали от своей мастерской, на природе, при натуральном освещении. Это значительно обогатило выбор мотивов, приблизило искусство к зрителю, дало возможность творцу воплотить свои непосредственные эмоциональные впечатления в произведение живописи.

Если в прошлые времена, особенно при господстве [академизма](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC), пейзаж относился к «второстепенному» [жанру живописи](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C), то, особенно начиная с импрессионистов и поныне, это направление представлено в творчестве многих художников и пользуется непреходящим интересом любителей живописи. При взгляде на лучшие пейзажные произведения можно почти физически ощутить дуновение ветра, запах моря, тишину снега или шум листвы.

Пейзаж обычно изображает открытое [пространство](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE). В нём, как правило, представлено изображение водной или земной поверхности. В зависимости от направления — растительность, здания, техника, метеорологические (облака, дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) образования.

Иногда художник использует также фигуративные включения (люди, животные), преимущественно в виде относительно мимолётных сюжетных ситуаций. В пейзажной композиции им, однако, отводится однозначно второстепенное значение, часто роль [стаффажа](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B6).

В зависимости от типа изображенного мотива можно выделить сельский, городской, (архитектурный – ведута и индустриальный) пейзаж.

Особую область составляет изображение морской стихии — морской пейзаж или [марина](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%29). При этом пейзажи могут быть как камерными, так и [панорамными](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0).

Кроме того, пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный характер.

Красивые пейзажи, запечатленные в виде рисунка, черно-белого или цветного эстампа, наравне с живописью украшают интерьеры. Многие известные педагоги считали пейзажи высшим воспитательным средством.
«Зовите меня варваром в педагогике,- говорил К.Д. Ушинский,- но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души с которой трудно соперничать влиянию педагога».

2
Основные этапы освоения пейзажа.

Задача, которая ставится перед учащимися при изучении пейзажа - это передача трех основных элементов реалистической картины: общее состояние природы, пространство, материал. Передача общего состояния природы начинается с изучения и рисования разных пород деревьев. Для этого используются различные графические материалы: тушь, графический карандаш, пастель, уголь.

Основные требования к зарисовкам деревьев и элементам пейзажа:
• Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные особенности формы деревьев его силуэта, ракурсных поворотов.
• При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную), соответственно ей располагать рисунок.
• Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов (статическая или динамическая композиция).
• При зарисовке деревьев необходимо детально изучать отображение деревьев, в работе с такими природными мотивами, как срезы деревьев, мох, камни - стоит задача превращения фактурной поверхности мотива в декор, выразительный по ритму и пластике, выявляющий особенности объекта.
• Взаимосвязь тональных отношений в воздушной среде пейзажа, построение пространственной глубины осуществляется одновременно двумя подходами - передачей воздушной среды (т.е. построение перспективы посредством таковых отношений), построение линейной перспективы (т.е. построение перспективы посредством рисунка картины).

Основные принципы организации декоративной композиции. Понятия стилизации и стиля.
В декоративной композиции важную роль играет то, что творчески можно переработать изображения окружающей действительности и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется стилизацией.

Стилизация – это декоративное обобщение изображаемых объектов (предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Стиль - общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль отражает суть, уникальность художественного творчества в единстве всех компонентов произведения. Искусствовед Б. Виннер писал: «Метод и манера есть у каждого художника, а стиль может не состояться». Художник ,имеющий свой стиль- творец.

Стилизацию можно разделить на два вида:
• Внешняя поверхностная, не имеющая характера и построенная на подражании готовых образцов (например – стилизация по мотивам
хохломской росписи).
• Декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля. Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще связью с пространственной средой. Стиль – это художественное переживание времени, а декоративная стилизация – художественное переживание пространства.

Стилизация природных форм.
В декоративной композиции вопросу стилизации природных форм следует уделить большое внимание. В декоративной стилизации есть два пути:
• Изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а затем декорировать.
• Сразу выполнять стилизованную, декоративную заготовку, отталкиваясь от природных особенностей объекта. Учащиеся на этом этапе делают стилизации в изображении деревьев и других элементов пейзажа. Стилизация выполняется на черной бумаге белилами или гелевой ручкой, приемы используемые в изображении пейзажа – линия, силуэт, пятно.

3
Стилизация в декоративном пейзаже.

Пейзаж в декоративной композиции занимает одно из ведущих мест и несет в себе определенные сложности в изображении. Наряду с обобщениями и условностями пейзаж должен передать состояние природы и быть выстроенным по законам композиции. В отличие от станковой композиции в декоративном пейзаже прежде всего отсутствует световоздушная перспектива, и все объекты как переднего, так и заднего плана изображаются с одинаковой точностью. Стилизация происходит за счет упрощения очертаний объектов; выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых и делается акцент. Главной целью реалистического рисования является достоверная передача изображаемых объектов на плоскости с помощью линейной перспективы и тональной модуляции. Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности, при которой достоверность не является главной задачей. Графические изображения объектов (элементов пейзажа) в декоративной композиции могут быть с использованием различных вариантов декора: штрих, точка, линия. Трансформация должна производится за счет выявления и усиления природных качеств объекта, возможность изменить форму предмета с целью выделения его характерных особенностей. Использование рисующих линий и декора должно быть направлено на усиление выразительности объекта пейзажа. Наносимый декор может быть отвлеченного характера, но не должен выступать в противоречие с формой; верно найти масштаб, относительно самого объекта и соответственно подобрать толщину линий, чтобы декор не разрушал форму объекта. При декоративной обработке поверхностей изображаемых объектов важно заботится об их цельности в избежание дробности при восприятии всего листа. На этом этапе работы учащиеся выполняют черно-белую стилизацию пейзажа с элементами архитектуры.
Учебные задачи:
• Выполнение декоративной композиции, в которой будут решаться вопросы стилизации.
• Нахождение оригинального пластического решения при разработке стилизованного мотива.
• Передача пластической формы, ракурсных поворотов, композиционного строя изображения.
• Овладение способами художественной обработки формы с целью усиления выразительности ее качеств.
• Овладение умениями органического введения декора в композицию пейзажа и стилизации панорамных природных мотивов с элементами архитектуры.

4
Цвет в декоративной стилизации пейзажа.

В процессе творческой деятельности учащиеся должны овладеть цветовой грамотой, знать свойства определенных цветовых сочетаний и способы их взаимодействия в композиции; учитывать связь формы и цвета, закономерности построения гармоничных соотношений.

Основные признаки цвета
• Цветовой тон (качество хроматического цвета),
• Насыщенность (степень наличия пигмента),
• Светлота (напряженность цвета).
При написании пейзажа возникает очень сложная и важная проблема – создание живописного единства картины, а также освещение воздушной среды в цветовых, тоновых, яркостных отношений. Для достижения живописного единства картины необходимо соблюдать основной метод работы, основанный на системе живописных отношений:
• тоновое сравнение различных цветовых пятен,
• цветовое сравнение между различными цветовыми пятнами,
• яркостное сравнение.

Особенности пейзажной живописи заключаются в больших пространствах и их изменчивости (цветовой, тоновой,яркостной). В живописном пейзаже интерес заключен в многоплановости и особенно в наличии дальних планов, с которыми связаны атмосферные изменения (например, освещенность). Собственная и падающие тени имеют важное значение в изображении предметов; тень хорошо выявляет объем, пластику предмета и расстояние между наблюдателем и предметом. Для выполнения пейзажа в цвете используют различные способы смешения красок:
• способ соединения красок «воздушным мазком», в технике «сухая кисть»,
• мозаичный способ соединения,
• лессировочное соединение красок (вливание цвета в цвет),
• просто механическое смешивание красок на палитре.
Учащиеся на этом этапе работы выполняют эскизы пейзажей, используя различные способы соединения красок (лессировочный, механический, мозаичный, воздушный). Материалы: акварель, цветная бумага, гуашь.

5
Последовательность выполнения пейзажа в цвете

• Определение линии горизонта.
• Уточнение основных пропорций между элементами пейзажа с учетом
законов линейной перспективы.
• Определение освещенных мест и продолжение теней.
• Уточнение композиционного центра, определение доминанты.
• Прокладка основного цвета неба, земли и воды с учетом перспективы
цвета.
• Использование приема «вливание цвета в цвет» и «сухая кисть».
• Прорисовывание отдельных деталей, обобщение и завершение работы.
• Достижение колористического единства пейзажа.
Учебные задачи
• Передача воздушной перспективы в цвете. Три пространственных
плана: передний, средний, дальний.
• Создание определенных цветовых гармоний, а также выявление за счет цветовых акцентов доминанты в пейзаже.
• Выполнение копий с картин художников пейзажистов, изучение методов и техник работы мастеров.

На этом этапе работы учащиеся выполняют пейзаж на настроение в технике «сухая кисть» на цветной бумаге. Цветная бумага создает особый колорит работы, а прием «воздушного сухого мазка» позволяет соединить холодные и теплые цветовые оттенки, при этом не впадая в грязные цветовые сочетания, всегда сохраняя чистоту, свежесть цвета в картине. Широкий воздушный мазок, выполненный очень тонким слоем, едва заметным по тону, может объединить большие части работы, создавая воздушную дымку, а главное – среду в картине. В живописи гуашевыми, акриловыми и акварельными красками основная проблема состоит в том, что многие оттенки в результате смешивания дают непригодные серо-грязные соединения, не позволяя отобразить в картине всю красоту, свежесть и яркость цветовых оттенков природы. Поэтому использование в работе над пейзажем техники «воздушного, сухого мазка» дает учащимся возможность передать новое, интересное, живописное качество в своих работах.

Стилизация в пейзаже может быть доведена до крайней условности; плоскостное декоративное изображение пейзажа строится на преобладании линий, цвет вводится как декоративное пятно, и богатство тонов невелико, использование объемов умело связывается с общей плоскостной трактовкой. Соединение всех этих приемов и создает стилизованно-декоративный характер пейзажа.

На этом этапе работы учащиеся выполняют эскиз стилизованного пейзажа в цвете, а затем в технике «коллаж». Коллаж исполняется из рваной бумаги глянцевых журналов. Итоговая работа по декоративной стилизации пейзажа - выполнение витража (роспись по стеклу). Основная цель, которая ставится при выполнении декоративной композиции - это овладение процессом стилизации реальных природных форм в декоративные, в умении воплощать в художественных образах творческие задачи.
Творческие работы учащихся
• Эскиз линейного изображения деревьев, с передачей объема и фактуры.
• Силуэтное изображение деревьев различных пород в технике «сухая кисть».
• Тональный рисунок пейзажа с передачей воздушной среды.
• Стилизация пейзажа в графике. «Экслибрис».
• Упражнения с изображением пейзажа с использованием различных
способов соединения красок, таких как: воздушный, механический,
мозаичный.
• Эскиз пейзажа с архитектурными мотивами в цветовом решении.
• Коллаж из рваной бумаги.
• Витраж.