

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №14
Имени полного кавалера ордена Славы Н.Г.
Касьяновагорода Жигулёвска городского
округа Жигулёвск
структурное подразделение, реализующее общеобразовательные
программы дополнительного образования детей: «центр
внешкольной работы «Успех»

РАССМОТРЕНО
На заседании методического совета
художественной направленности
СП ЦВР «Успех»
Протокол № 4 от 28.05.2021 г.

Методическая разработка «Пейзаж»

Разработчик:
Киреева Нина Ефимовна,
педагог дополнительного образования
СП ЦВР «Успех» ГБОУ СОШ №14

г. Жигулёвск
2021 г.

Тема: **Пейзаж**

Цели: Формирование предметных компетенций:

- умения составлять композицию рисунка;
- умения руководствоваться правилами и средствами композиции;
- умения цветом и тоном выделять перспективу в работе над этюдом;
- формирования знаний о творчестве знаменитых русских художников.

Надпредметные компетентности:

Формирование общекультурных ценностей:

- умения анализировать;
- умения сопоставлять;
- выделять главное,
- фантазировать,
- выполнять работы по памяти и воображению.

Средства:

- Презентации « Пейзаж в работах самарских художников», « Зима».
- Электронная Энциклопедия « Шедевры русского искусства»- показ работ Шишкина и Левитана.
- Энциклопедия зарубежного искусства- просмотр фрагмента из лекций о искусстве «Пейзаж».
- Стихи, зимние виды, музыка Чайковского «Времена года»

Формы и методы: занятия с применением ИКТ, применён метод беседы и анализа, сравнения, групповая и индивидуальные формы работы с детьми.

Ход занятий:

1. Объяснение темы и целей:

Пейзаж. Создание композиции о зиме.

На занятии мы будем формировать предметные компетенции:

- умение составлять композицию рисунка;
- умение руководствоваться правилами и средствами композиции;

- умение цветом и тоном выделять перспективу в работе над этюдом.

Формирование знаний о творчестве знаменитых русских художников и художников края.

2. Энциклопедия зарубежного искусства- просмотр фрагмента из лекций о искусстве «Пейзаж»

Что такое пейзаж?

Что мы знаем о пейзаже?

Пейзаж (франц. *pausage*, от *paus* – страна, местность), жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения являются природа, реально существующая или вымышленная местность, города и архитектурные постройки (городской архитектурный пейзаж – ведута), морские виды (марина) и т.п. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных произведениях других жанров.

Элементы пейзажа содержатся уже в рельефах и росписях искусства Древнего Востока, в памятниках искусства Древней Греции и Древнего Рима (иллюзионистические росписи, мозаики, "живописные" рельефы), для которых характерен образ природы как сферы идиллического сосуществования людей и божеств. Значительное место пейзажные фоны занимают с 13–14 вв. в книжной миниатюре стран мусульманского Востока, особенно в произведениях тебризской школы и гератской школы. Исключительно важное положение занимает пейзаж как самостоятельный жанр в живописи средневекового Китая, где вечно обновляющаяся природа считалась наглядным воплощением мирового закона – дао (творчество Го

Си, Ма Юаня и др.), и Японии (пейзажи Кацусика Хокусая и Андо Хиросигэ). Зарождение пейзажа в европейском искусстве было ознаменовано заменой условных (золотых или орнаментальных) фонов пейзажными, нередко превращающимися в широкую панораму мира (Джотто и А. Лоренцетти в Италии 14 в., Я. ван Эйк в Нидерландах, К. Виц и Л. Мозер в Швейцарии и Германии 1-й половины 15 в.). В искусстве Возрождения формируются предпосылки для появления самостоятельного пейзажного жанра, складывающегося первоначально в графике (А. Дюрер и мастера дунайской школы) и в небольших живописных композициях, где образ природы составляет единственное содержание картины (А. Альтдорфер) либо безраздельно господствует над сценами переднего плана (И. Патинир).

Если итальянские художники (Джорджоне, Тициан) в пейзажных фонах своих произведений стремились подчеркнуть созвучие человеческого и природного начал, воплотить представления об идеальной архитектурной среде (Рафаэль), то немецкие мастера нередко придавали катастрофически бурный характер картинам дикой природы. Грандиозность панорамных ландшафтных композиций свойственна пейзажно-жанровым произведениям П. Брейгеля Старшего. В 17 в. в творчестве Ан. Карраччи и А. Эльсхаймера оформляются принципы "идеального" пейзажа подчиненного идее разумного природного закона; носителем высокого этического содержания становится П. в искусстве французского классицизма (Н. Пуссен, К. Лоррен). В пейзаже барокко Я.П. Рубенс, С. Роза, А. Маньяско) главенствует стихийная мощь природы, в произведениях голландских пейзажистов 17 в. – поэтическое ощущение ее тесной связи с жизнью человека (произведения Я. ван Гойена, Х. Сегерса, Я. ван Рёйсдала, М. Хоббема, Я. Вермера Делфтского и др.). В 18 в. широко распространился видовой городской пейзаж., топографически точный в ведутах Каналетто и Б. Беллотто, тонко-лиричный в картинах Ф. Гварди. Предромантическими веяниями пронизаны пейзажи с изображением руин Ю. Робера, интимно-лирические фоны в картинах Ж.О. Фрагонара и Т. Гейнсборо.

В пейзаже 1-й половины 19 в. преобладали тенденции романтизма (К.Д. Фридрих, Л. Рихтер в Германии, Й.А. Кох в Австрии, У. Тёрнер в Великобритании); одновременно в творчестве Дж. Констебла в Великобритании, раннего К. Коро во Франции, К. Блехена в Германии закладывались основы реалистического пейзажа середины – 2-й половины 19 в.: особая чуткость к индивидуальной неповторимости отдельных состояний природы, интерес к проблемам пленэра, к национальному своеобразию ландшафта. Эти черты свойственны произведениям мастеров барбизонской школы, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле во Франции, Маккьяйоли в Италии, А. фон Менцеля в Германии, Я.Б. Йонгкинда в Голландии и др. Доминирующее положение занимает пейзаж в творчестве мастеров французского импрессионизма (К. Моне, К. Писсарро, А. Сислеи); на рубеже 19 и 20 вв. П. Сезанн утверждал в своих пейзажах монументальную мощь и конструктивную структурность естественных ландшафтов,

В. ван Гог стремился к нередко трагической психологической ассоциативности пейзажных образов, П. Гоген радикально переосмыслил образ идиллического пейзажа .

Художники, связанные с символизмом и стилем модерн ("Наби" во Франции, Ф. Ходлер в Швейцарии, Э. Мунк в Норвегии, и др.), внесли в пейзаж мысль о таинственном родстве человека и "матери-земли", обыгрывали в своих композициях различного рода органические формы (ветви, корни, стебли и т.п.), орнаментальная компоновка которых создает иллюзию воссоздания живых ритмов самой природы.

Художники, работающие в жанре пейзажа, называются пейзажистами.

Как нужно правильно составлять композицию пейзажа?

Выделение композиционного центра. Композиционный центр — это главное действие, главный герой картины, занимающий ведущее положение в раскрытии ее содержания. Он наделен наиболее яркой характеристикой и организует все смысловые функции и композиционные связи. (См. с. 151).

Использование ритма. Ритм — это соразмерность, сопряжение и взаимосвязь частей, интервалов, объемов и масс. Это "чередование цветовых пятен, света и тени, линий и форм при строгой их соподчиненности"^{11, 66} Ритмико-пластическое построение композиции представляет, собой пропорциональное соотношение и распределение структурных и смысловых элементов,¹ создающих так называемое ритмическое звучание. "Иногда ритм создает гармонию, единство в звучании линий, форм и цветовых пятен."⁷² Так, и картине А. И. Куинджи "Березовая роща" (Рис. 102) ясно видно чередование разных групп берез, а также темных пятен лесов со светлыми местами неба и освещенной травы".

Использование симметрии и асимметрии. Симметрия (— соразмерность). Геометрическая симметрия — это равномерное расположение и зеркальное* отражение сторон "относительно вертикальной оси. Но в сюжетной или в пейзажной композиции при создании реального художественного образа надо избегать строгой геометрической симметрии, то есть не следует делить картинную плоскость на две одинаковые, равные части. Прочная образная связь элементов композиции достигается и в том случае, когда симметричная организация картинной плоскости будет иметь "значительные отступления от зеркальности". Объединяющая функция симметрии не потеряет своего значения, если главная фигура, главное действие будут несколько смещены от центра. Так, примерами симметричного построения композиции являются произведения "Богатыри" В. М. Васнецова, "Афинская школа" Рафаэля, "Осужденный" В. Е. Маковского.

Асимметрия (греч.) — отсутствие симметрии. В зависимости от темы, сюжета и содержания художественного произведения используется и асимметричное расположение фигуры другие элементов композиции. Картинная плоскость при этом должна быть хорошо организованной за счет равновесия масс предметов, их светотеневых и цветовых характеристик.

Равновесие. Равновесие предполагает равномерное заполнение холста объектами изображения. Чрезмерное смещение изображаемого объекта (или целой группы, объектов) к одному краю картины создает впечатление неустойчивости, перегрузки. Поэтому изображаемые объек'ты слева и справа, вверху и внизу должны быть размещены таким образом, "чтобы- достигалось восприятие равновесия. Это не означает, что по отношению к вертикальной оси, проходящей через центр холста, надо, распределять абсолютно одинаковые по величине изобразительные массы. Художественное произведение, наполненное реальным жизненным содержанием, предполагает лишь приблизительное сгаответствие неличины этих масс.

Статика и динамика. Статика (от греч.) — в общем смысле выражает состояние покоя, равновесия, прочности, устойчивости. Ставка предполагает строгую, по емкую уравновешенную композицию и значительность художественного образа. "Передача статичности в симметричной и асимметричной композициях является одним из приемов для тех произведений, где надо выразить спокойное состояний, твердость, физическую или духовную силу".⁷ Например, "Портрет М. Н. Ермоловой" В. С. Серова , "Богатыри" В. М. Васнецова,

Динамика — это состояние движения, беспокойства, тревоги, порыва, .- энергичного действия. Она обусловлена направленностью содержания художественного произведения и определяет соответствующее положение, форму и движение изображаемых объектов. Ощущение динамики достигается в том случае, когда движение фигур в композиции направлено по диагональным осям.

Динамическое построение композиции в зависимости от содержания предполагает ровное, замедленное движение или, наоборот, резкое, стремительное. Сравним картину В. И. Сурикова "Боярыня Морозова", где показано диагональное-, замедленное движение саней, и картину А. А. Дейнеки "Оборона Севастополя", где все слилось в стремительном порыве.

Изменение цветов от освещения

В одинаковых условиях теплые и холодные цвета отличаются противоположными оптическими качествами. При дневном свете теплые тона воспринимаются как выступающие, холодные — как отступающие. Желтый цвет, например, расширяет окрашенную поверхность, приближает ее к зрителю. Красный цвет при дневном свете выступает вперед, а в сумерках создает впечатление удаляющегося.

Видимый цвет зависит от характера освещения. Искусственный электрический свет гораздо желтее естественного, поэтому лучше заниматься живописью при естественном свете. Если же работать при электрическом освещении, то надо учесть, что красные, оранжевые и желтые цвета светлеют, а синие, голубые и фиолетовые

Просмотр электронной Энциклопедии «Шедевры русского искусства»- показ работ Шишкина и Левитана.

Работа в группах: выбрать из набора открыток –репродукции Шишкина и Левитана, кратко рассказать о их творчестве и роли пейзажа в нём.

