

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

44.03.01 Педагогическое образование

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Изобразительное искусство

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему: «Изобразительное искусство как средство эстетического развития детей младшего
школьного возраста»

Обучающийся

А.А. Даньшина

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Е.С. Василик

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2022

Аннотация

В данной работе автора А.А. Даньшиной проводится исследование на предмет пейзажа. В нем рассматриваются виды пейзажа, его история в мире и в России.

В теоретической части диплома рассмотрены осенние пейзажи разных художников, раскрывающие тему с разных сторон. Написаны небольшие эссе на каждую из них. В главе также рассмотрено, как осень видели разнообразные поэты и художники.

Также в теоретической части проведен разбор правил построения пейзажа, основы и классификацию перспективы, правил введения цвета и контраста.

В практической части проведена работа по сбору методического материала по обучению рисованию пейзажа на уроках изобразительного искусства для школьников. Результаты исследования законспектированы в первой части второй главы.

Разработаны конспекты уроков на тему диплома.

Конечной целью диплома является два пейзажа написанных темперой формата А2 на тему «Осенний пейзаж».

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Исторический анализ произведений художников в жанре пейзаж.....	7
1.1 Виды пейзажа.....	7
1.2 Осенний пейзаж глазами живописцев.....	9
1.3 История пейзажа.....	15
1.4 Пейзаж в России.....	17
1.5 Основы построения пейзажа.....	21
Глава 2 Методика обучения для учащихся пятых-шестых классов.....	27
2.1 Методические рекомендации по обучению рисованию пейзажа....	27
2.2 Конспекты уроков.....	30
Глава 3 Ход работы над художественно-творческой частью.....	49
3.1 Описание художественно-творческой части	49
Заключение.....	53
Список используемой литературы.....	55
Приложение А Виды пейзажа.....	58
Приложение Б Осенний пейзаж.....	62
Приложение В История пейзажа.....	67
Приложение Г Перспектива.....	77
Приложение Д Методика обучения.....	79
Приложение Е Художественно-творческая часть.....	80

Введение

Пейзаж как живописный жанр играет важную роль в мире художественного искусства. Прекрасная и изменчивая природа захватила сердца многих известнейших живописцев.

Пейзажные картины весьма популярны и в наше время. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Красоту природы легко понять также и человек, неискушенный в вопросах живописи, что делает пейзаж одним из самых популярных жанров. Солнечный свет и окружающая природная среда создают неисчерпаемую гармонию форм и красок. Поэтому даже неискушенный в вопросах изобразительного искусства человек небезразличен к живописным произведениям, выполненным в жанре пейзажа.

Художественные картины оказывает большое влияние на личность ребенка. Пейзажная картина может поразить сильнее, чем натура, по которой она была нарисована просто потому, что живописные полотна передают чувства художника по отношению к природе. Картина – прекрасный способ взглянуть на мир чужими глазами. Её познание дает осознать искусство, как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины.

Важно развивать в ребенке интерес к пейзажной живописи, желание рассматривать, разбираться в тонкостях её языка, осмысливать свое отношение к воспринимаемому пейзажу.

Изображение природы оказывает огромное влияние на личность ребёнка, помогает видеть и слышать мир, оценивать и понимать художественную ценность искусства [10].

Ценность рисования пейзажа для детей заключается в том, что в процессе рисования ребенок осознает окружающий его мир и тем самым развивается как личность.

Изобразительное искусство можно назвать способом эстетического усвоения природных объектов, отвечает за развитие эстетичной культуры в личности и является способом разностороннего познания мира природы [7].

Цель изобразительного искусства как предмета в школе – формирование для учащихся эстетической и художественной культуры, как культуры духовной, соответствующей мировоззрению, выработанному поколениями.

Пейзажная живопись является одной из самых эмоциональных областей изобразительного искусства. Эти картины могут духовно обогатить любого человека.

Картины, показывающие просторы родной природы, в котором выражена эмоциональная привязанность художника к ней, является важным средством воспитания любви к Родине.

В данном дипломе преследовались следующими целью и задачами.

Цель – создать пейзаж на тему «Осень».

Задачи:

- провести исследовательскую работу по теме пейзажа, узнать его особенности как жанра;
- познакомить с пейзажем, как жанром изобразительного искусства, его видами;
- найти и изучить работы художников-пейзажистов на тему осени, описать их работы в дипломе;
- изучить историю пейзажа в мире и в России, сделать краткую выжимку;
- исследовать особенности построения пейзажа;
- дать понимание о перспективном построении, его видах;
- дать понятие плановости и тоновых отношений в рисунке;
- дать понимание особенности работы с цветом в пейзаже;
- расширить знания о работе над композицией;
- изучить методику обучения учеников работы над пейзажем;

- составить конспекты уроков по теме;
- выполнить композиционный поиск для будущей работы;
- создать пейзаж на тему «Осень».

Для решения изложенных выше задач были выбраны следующие методы исследования:

- поиск и изучение источников информации из библиотек, прессы, интернета;
- анализ полученных данных. Найденный материал был проанализирован и проверен на достоверность и актуальность;
- полученная информация была разделена на группы с помощью метода классификации;
- синтез. Необходим для объединения разрозненных источников информации в единое целое.

Теоретическое значение заключается в полученных исследованиях классификации пейзажа как жанра и разработки теоретических положений методов построения пейзажа.

Практическое значение заключается в применении полученной информации на практике в виде творческой работы «Осенний пейзаж».

Выпускная классификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Глава 1 Исторический анализ произведений художников в жанре пейзаж

1.1 Виды пейзажа

Пейзаж (фр. Paysage, от pays – страна, местность) – жанр живописи, в котором главным «действующим лицом», является природа или какая-либо другая, окружающая человека, местность.

В пейзаже нужно учитывать правильное построение композиции и точек схода, линию горизонта, сочетаемость красок друг с другом и воздушную перспективу [5].

Пейзаж – это в первую очередь настроение, уникальное состояние природы: идёт ли снег, светит ли солнце, льёт ли дождь. Задача художника передать это чувство на свой холст. Ведь живопись в буквальном смысле означает «живое письмо». Она отражает внутренний мир художника.

Как правило, пейзаж изображает открытое пространство. В зависимости от того, что изображено на картине, выделяют несколько видов пейзажа: природный, индустриальный, городской, архитектурный, парковый, сельский, морской, фантастический и исторический. Пейзаж также делят по настроению -эпический, исторический, героический, лирический, романтический. В пейзаже может быть представлена растительность, здания, техника, метеорологические (облака, дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) образования. В пейзаже также могут присутствовать люди или животные, но они редко становятся ключевыми элементами. «Героем» в пейзаже является природный мотив [5].

Всего пейзаж мы можем разделить на несколько жанров и видов [26]:

- Сельский пейзаж любили многие известные живописцы. Художники изображали повседневный быт крестьян, их простые домишки, поля, вьючных животных и реки. Ярким примером сельского пейзажа

может послужить картина А.К. Саврасова «грачи прилетели» (Рисунок А.1).

- Морской пейзаж (он же маринизм) заключается в рисовании больших вод - морей и океанов. Людей всегда привлекала морская стихия, с её переменчивостью и страстностью. Художников в ней привлекала разнообразие цвета, сокрытое в волнах, отражения в бликах. Жанр возник в эпоху ренессанса и был особенно популярен в Голландии. Говоря о маринизме, нельзя не упомянуть об Айвазовском, написавшем «девятый вал» (Рисунок А.2).
- Природный пейзаж – это леса, поля, горы в разное время года. Является самым популярным видом пейзажа. Красоту окружающего мира любили писать множество пейзажистов. Один из наиболее запоминающихся художников, увлекающихся природным жанром, – Иван Шишкин. Картины великого мастера можно рассматривать бесконечно, настолько детально прорисована каждая веточка, колосок, травинка. Полотно «Утро в сосновом бору» (Рисунок А.3), которое находится в Третьяковской галерее, известно во всем мире.
- Урбанистический пейзаж выполнен в городе. Это улицы, аллеи, площади, здания и дворцы. Картины урбанистов с течением времени приобретают все большую историческую ценность из-за изображённых на них уже не оставшихся или деформированных зданий. Ярким примером живописи жанра урбанизм служит полотно Константина Коровина «Ночной Париж» (Рисунок А.4).
- Парковый пейзаж показывает красоту деревьев, цветов, лужаек и архитектурных сооружений садов, скверов. Пример таких картин – «Царскосельский парк» (Рисунок А.5) Андрея Мартынова.
- К архитектурному пейзажу относятся произведения, в которых возвеличиваются красота строений – храмы, мосты, небоскребы, старинные здания. Основателем считается голландец Ганс Вредеман

де Врис и его самое известное произведение «Дворцовая архитектура с прогуливающимися» (Рисунок А.6).

- Исторические события, о которых напоминают архитектурные и скульптурные памятники на фоне пейзажа относятся к жанру исторического пейзажа. Н. Рерих «Дозор» (Рисунок А.7), «Заморские гости» (Рисунок А.8), «Земля славянская» (Рисунок А.9), художник воспел языком живописи красоту древнерусского зодчества. А. Васнецов в своем творчестве восстановил картины быта наших предков. Он изображал Москву XVII века.

1.2 Осенний пейзаж глазами живописцев

Аль Квотион писал «Чем холоднее и беспросветнее темнота снаружи, тем уютнее кажется тёплый мягкий свет в квартире. И если лето – это время убегать из дома навстречу несбыточным мечтам, то осень – время возвращаться» [35].

«Унылая пора, очей очарованье» – именно эта строка из стихов Александра Сергеевича Пушкина первой приходит на ум, когда люди говорят об этом времени года. Но осень изменчива и непостоянна. Осень может быть разной, яркой и унылой, солнечной дождливой, теплой и холодной.

Осенью восхищались многие поэты, художники, музыканты. И каждый из них хотел показать её по-своему.

Говоря об осени в контексте творчества, нельзя не упомянуть Пушкина, являющийся, пожалуй, самым большим её поклонником среди русских поэтов. Осень для Пушкина была периодом, полным Вдохновения: «Блаженное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаєте живые, неожиданные слова, стихи легко ложатся под перо ваше и рифмы бегут навстречу стройной мысли». Именно осенью, в 1830 году, у поэта был пик творческих сил. В этом году он написал «Повести Белкина», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время

чумы», «Бесы», «Элегия», «Шалость», «Моя родословная», VIII и IX главы романа «Евгений Онегин», около 30 стихотворений (в том числе такие, как «Бесы», «Элегия», «Шалость», «Моя родословная»), несколько критических статей и заметок. Этот период вошел в биографию автора как Болдинская осень [28].

Александр Пушкин писал об осени:

«Настала осень золотая.

Природа трепетна, бледна,
Как жертва, пышно убрана»

Федор Тютчев видел осень так:

«Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора –

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто всё – простор везде, –

Лишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко ещё до первых зимних бурь –

И льётся чистая и тёплая лазурь

На отдыхающее поле»

Сергей Есенин писал:

«Мне грустно на тебя смотреть,

Какая боль, какая жалость!

Знать, только ивовая медь

Нам в сентябре с тобой осталась»

Александр Блок писал:

«Разгулялась осень в мокрых долах,

Обнажила кладбища земли,

Но густых рябин в проезжих сёлах
Красный цвет зареет издали» [30].

Марина Цветаева любила осень по-своему и писала о ней так: «А всё-таки осень хороша. Как красиво падает лист! Вот он оторвался, в нерешительности кружится, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным движением прикивает к земле, где лежат его братья – все тем же путем окончившие короткую жизнь. Падение листьев – символ жизни человеческой. Все мы рано или поздно после недолгого кружения по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум возвращаемся к земле. Все радости и все печали осени – в ее неминуемости» [33].

Иван Бунин описывал осень так: «С конца сентября наши сады и гумна пустели, погода, по обыкновению, круто менялась. Ветер по целым дням рвал и трепал деревья, дожди поливали их с утра до ночи. Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно выплывали хребты снеговых гор – облаков, закрывалось окошечко в голубое небо, а в саду становилось пустынно и скучно, и снова начинал сеять дождь... сперва тихо, осторожно, потом все гуще и наконец превращался в ливень с бурей и темнотой. Наступала долгая, тревожная ночь...» [32].

Так осень описывал Тургенев: «Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображение реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами,

всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает – ни солнца нет, ни ветра, ни шуму» [34].

Александр Куприн в своем «гранатовом браслете» писал: «Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахи острее из темноты и прохлады» [29].

Осень в картинах русских живописцев и поэтов приобретает особую поэтичность и красоту. Она окрашивается в теплые краски бабьего лета или в дождливый и трогательный пейзаж по -настоящему русской природы во всей ее красе осеннего великолепия. Живописцы видят в осени как яркую торжественность, так и тихое увяданье. Осень – утонченная, нежная, но, в то же время, полная мудрости пора. Радость и грусть, мечты и разочарование, любовь и одиночество – все переплетается в осеннем, полном тоски и очарования, настроении.

«Золотая осень» (Рисунок Б.1). Василия Поленова (1893) – один из наиболее узнаваемых российских пейзажей. Эту картину называют символом русской природы. Здесь художник изобразил величественную реку Оку. Долгое время он жил у её берегов, имея возможность писать реку в разные времена года. Здесь он написал и другие известные произведения «Ранний снег» (Рисунок Б.2), «Летом на Оке» (Рисунок Б.3), «Осень на Оке близ Тарусы» (Рисунок Б.4).

Пейзажи Исаака Левитана не зря считают шедеврами. В своих пейзажах он всегда воспевал любовь к родной природе. Они похожи на утонченную музыку и на элегантную поэзию. При взгляде на картину Левитана «Золотая осень» (Рисунок Б.5), сразу вспоминаются строки русских поэтов,

восславляющих это время года. «Очей очарование», «в багрец и золото одетые леса» – эти стихи Пушкина очень подходят к «Золотой осени».

В картине «Осень. Домотканово» (Рисунок Б.6). Валентин Серова (1892) представлено Домотканово – имение в Тверской губернии. На момент написания картины, художник жил в нем уже почти восемь лет. Природа вокруг поместья завораживала Серова своей красотой. Его поместье не раз мелькало в сюжете его картин.

В настоящее время Домотканово носит иное название – Красная навь. В нём находится мемориально-художественный музей Валентина Серова.

Зинаида Евгеньевна Серебрякова черпала вдохновение из видов русской природы. Она жила в усадьбе нескучное Курской области. Именно там были написаны знаменитые полотна с крестьянками, портреты детей и пейзажи с красотами родного имения.

Там же там была создана работа «Зеленя Осенью» (1908) (Рисунок Б.7). Зеленя – слово, когда -то давно обозначавшее молодые всходы хлебов.

Как и у Валентина Серова, Зинаиды Серебряковой и Василия Поленова, у Константина Юона было свои любимые места. Оно находилось в подмосковной деревне Лигачёво. Художник прожил там практически 50 лет. Свою родную деревеньку Константин Юон изображал в разные времена года, и даже отдельные месяцы.

В работе «Мельница. Октябрь. Лигачёво» 1913 г. (Рисунок Б.8) он пишет людей, занятых трудом на мельнице, живущих в гармонии с собой и природой. Это произведение, созданное Константином Юоном в период расцвета его творчества, находится в собрании Государственной Третьяковской галереи.

В 1870 году Архип Куиджи пишет картину под названием «Осенняя распутица» Вот что писал искусствовед Виталий Манин об этом произведении [16]: «Реалистическим работам Куинджи было положено начало «Осенней распутицей» (1870) (Рисунок Б.9). Кажется, трудно найти в это время произведение, которое бы так уныло, так беспросветно отразило мрак русского бытия. Пейзаж имеет жанровый оттенок, вносящий некоторые

сентиментальные ноты, более характерные для немецкого пейзажа, чем русского».

«Осень в Баварии» 1908 г. (Рисунок Б.10) Василия Кандинского, является его ранним произведением. Она же является одной из его последних реалистичных работ, так -как в 1918 г. он пишет свою первую абстрактную акварель.

Если вышеупомянутые художники искали свое вдохновение в красотах русской природы, то Кандинский нашел его за рубежом. Несколько лет он жил в Германии, где и сформировался как живописец.

В картине Исаака Бродского «Опавшие листья» 1915 г. (Рисунок Б.11) Живописец погружает своего зрителя в красоту и умиротворение бабьего лета. Хоть осень и является символом умирающей природы, картина по – настоящему живая. Она навивает мысль о людях, покинувших свое летнее жильё, оставив его пустовать вплоть до следующего лета. Картина даёт чувство светлой грусти и уходящего тепла.

Творчество Бродского сильно изменит пролетарская революция. Увлечшись социалистическими идеями, он пишет знаменитую лениниану.

Владимир Дубосарский и Александр Виноградов – позднесоветский дуэт, выросший на руинах СССР. В своей картине «Очей очарование» (Рисунок Б.12) 1996 года в полной мере отражает слова «Русского репортёра» об их творчестве: «Художники Александр Виноградов и Владимир Дубосарский – исторический и социальный казус. Они – кооператив, родившийся на обломках советского строя, благополучно переживший лихие девяностые и ставший одной из самых экономически эффективных творческих единиц современного российского арт -рынка. Их огромные полотна с китчевыми образами олигархов, топ -моделей и подмосковных алкоголиков понятны любому зрителю вне зависимости от образования и вовлечённости в современное искусство» [30]. А Анатолий Осмоловский критиковал их работы, говоря, что художники «рисуют сны российской интеллигенции с их наивной брутальностью и пошлой банальностью» [28].

1.3 История пейзажа

Пейзаж, как жанр, формировался и изменялся на протяжении всей человеческой истории вместе с развитием техники рисунка и живописи. На протяжении веков человек пытался как можно точнее и красочнее передать все величие и красоту природы.

История пейзажа начинается в эпоху неолита. В пещерах первобытные люди схематично изображали реки или озера, деревья и каменные глыбы. На плато Тассилин-Аджер в Сахаре были обнаружены рисунки со сценами охоты и перегона стад. Рядом с схематичными животными и людьми на стенах пещеры нарисован простенький пейзаж (Рисунок В.1).

В искусстве Древнего Востока и Крита пейзажный мотив – часто встречающаяся деталь настенных росписей. Например, в Египте, рядом с селением Бени -Хасан Были найдены гробницы древних фараонов, живших за двадцать веков до нашей эры. Среди многочисленных фресок можно найти изображение дикой кошки, охотящуюся в зарослях (Рисунок В.2). В знаменитом Кносском дворце на острове Крит найдена роспись, названная исследователями «куропатки в скалах» (Рисунок В.3)

В древнеримском городе Стабии, среди множества росписей, в патрицианских домах, выделяется фреска «Морской порт» (Рисунок В.4), являющая собой настоящий морской пейзаж [3].

В Китае пейзаж уже в VI веке являл собой полноценный жанр. Природа в картинах древнего Китая поражает своей чувственностью. Величественная и прекрасная в этих работах, традиционно пейзажи пишутся тушью на шелке [25].

В Европе пейзаж как отдельный жанр появился позже, чем на востоке. В Средневековье, когда приоритет отдавался иконописи, пейзажу доставалась второстепенная роль фона.

Большую роль в Европейском пейзаже сыграли миниатюры. В этих изящных маленьких рисунках рассказывалось о временах года и

соответственных работах и развлечениях. На них можно увидеть природные ландшафты, выполненные с мастерской для того времени передачей объема и перспективы.

Важным прорывом считается картина братьев Лимбург «Великолепный часослов герцога Беррийского» (Рисунок В.5), где изображена сельская местность в разные времена года. Иллюстрации выполнены в стиле готика - переходного стиля, предшествовавшего Проторенессансу и Ренессансу.

Большой скачок в развитии пейзаж получил в эпоху возрождения [3]. Многие художники стали обращать внимание на натуру. Развитие математических наук помогло более точно передавать перспективу. В это время пейзаж становится из важным элементом картины. Например, в алтарных композициях, к которым чаще всего обращались живописцы, ландшафт имеет вид сцены с фигурами людей на первом плане. Примером может служить известнейшая работа Леонарда да Винчи «Портрет Джоконды» (Рисунок В.6).

Свою роль сыграла венецианская школа в период позднего возрождения. Главенствующую роль природа приобрела в картинах Джорджоне. В его «Буре» (Рисунок В.7) роль человеческих фигур имеет второстепенное значение [23].

Также большую роль в развитии пейзажа сыграла Голландская школа.

К концу XVI века пейзаж начал преобразовываться в отдельный жанр. Например, в работе Эль Греко «Толедо в грозу» (Рисунок В.8) нет человеческих фигур [27].

В XVII и XVIII веке представители разных течений вносили в искусство пейзажа что -то свое. Так, классицисты искали в ней гармонию; в барокко создавали буйства стихий, наполняя динамикой и эмоциями; а художники рококо писали галантные, утонченные, прекрасные образы в пастельных оттенках [3].

С IX века в пейзаже преобладает романтизм. Частую тенденцию пейзажных работ у романтистов культурологи объясняли тем, что

представители романтизма символически объединяли состояние природы с чувствами человеческой души.

В конце IX века стали доступны тюбики с краской, что поспособствовало такому явлению как пленэр – живописи на открытом воздухе. В это же время появился такой прекрасный жанр, как импрессионизм – новый яркий взгляд на пейзажную живопись.

Важнейшим компонентом пейзажа импрессионисты считали световоздушную среду, обеспечивающую зрительную нерасторжимость природы и человека. Желая зафиксировать в своих работах красоту мгновения, художники часто выезжали на пленэры и создавали серии быстрых эскизов [8].

В реалистичном пейзаже художники постепенно изживали роль романтического пейзажа, стремясь показать природу через объективную суть происходящих в ней процессов. Пейзажисты этого жанра стремились показать природу как можно натуралистичнее, детально разрабатывали светотеневые отношения, позволяющие ощутить материальную ощутимость пейзажа [19].

Русские художники внесли большой вклад в жанр реализма, появившегося в конце IX века [20].

К XX веку пейзажи, как и вся живопись, пошла на упрощении и увеличение в ней экспрессии. Большую роль в картинах теперь играет внутренний мир художника, а не то, что вокруг него.

1.4 Пейзаж в России

В России пейзаж как самостоятельный жанр появился в восемнадцатом веке. До этого художники изображали только элементы пейзажей в иконописных композициях и книжных иллюстрациях [9].

Пейзаж как самостоятельный жанр в России начал постепенно формироваться в XVIII веке. До этого художники изображали только

элементы пейзажей в иконописных композициях и книжных иллюстрациях. Его основоположниками считаются С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев [17].

Семен Федорович Щедрин считается основоположником Русского пейзажа. Его, как художника, привлекали Петербургские улочки, парки, аллеи. Также его считают родоначальником русского романтизма.

Федор Яковлевич Алексеев почитается как второй основоположник русского пейзажа. Его любимой темой были красоты Петербурга. Являясь перспективистом, он как нельзя лучше передавал строгий стройный вид улиц и площадей Петербурга. Алексеев внимательно подходит к вычерчиванию перспективы петербургских улиц с их великолепными дворцами и гранитными набережными.

В то время художники в плане пейзажа предпочитали России Италию. Подвижки в сторону российского пейзажа были у пейзажистов венециановского круга. В 1820 году Григорий Венецианов открывает собственную школу рисования. Основой Венецианов обозначил рисование с натуры. Их творчество объединяют термином «русский бидермейер» [20].

Никифор Крылов в 1827 году написал первый отечественный пейзаж, не связанный со столицей – «Русская зима» (Рисунок В.9).

Школа живописи Григория Венецианова выпустила множество талантливых художников. Самый талантливый из них не отличался благородным происхождением – он был крепостным крестьянином, что числился за предводителем местного дворянства Милюковым [14].

Григорий Сорока любил писать красоты знакомой ему Милюковской усадьбы. Он выписывал пейзажи спокойные, благозвучные, идеалистичные – будто вкладывал в них мысль о собственном рае, где природа и человек существуют в идеальной гармонии. Крестьяне, занятые своим делом в его работах, похожи на персонажей некой сказки или легенды. В его картинах почти не видно следов кисти – все тихо и похоже на прекрасный сон (Рисунок В.10).

Венецианов был хорошо знаком с Милюковы и не раз пытался выхлопотать для своего любимого ученика вольную, но этого так и не случилось. Всю свою жизнь Сорока писал окрестности имения, после отмены крепостного права стал крестьянским активистом. После ареста закончил свою жизнь, повесившись. История донесла до нас совсем немного информации о его биографии и лишь малую часть его картин [20].

Говоря о русском пейзаже нельзя не упомянуть передвижников, свершивших прорыв в жанре национального пейзажа – А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи. Движение художников-передвижников сформировалось на почве желания изменить текущее положение вещей, обличить социальную несправедливость. Художники придерживались реализма в своих картинах. Среди них многие внесли большой вклад в развитии пейзажа, создавая новый взгляд в изображении реалистичной живописи [17].

Саврасова называют лириком русской природы. Его современников поражало умение при простоте и скромности мотива передать всю красоту и поэтичность природы. Саврасова выделяла среди прочих живописцев свобода и разнообразие живописных приемов, которые у него заимствовали многие художники-современники.

Саврасов развивает впервые заявленную Федором Васильевым тему оттепели в своей самой знаменитой картине «грачи прилетели» (Рисунок А.1). Это природное состояние в русском пейзаже обретет почти символический смысл: оттепель одновременно означает невозможность пути, потому что дороги развезло, но и обещает весну, дает надежду.

Иван Константинович Айвазовский – известнейший маринист, непревзойденный поэт моря. Его работы посвящены красоте морской стихии. Именно на его полотнах море живёт, играет, творит и разрушает, создаёт иллюзии, течёт или накатывает на берег волной, но не застывает на картине. В его работах море, как и бушующее, так и спокойное. Он оставил заметный след в жанре романтического пейзажа (Рисунок А.2).

Реалист Иван Иванович Шишкин писал огромные панорамные полотна. Современники прозвали Шишкина певцом русской природы, и показывал через свои картины всю мощь, красоту, славу русского леса. Шишкин не имел себе равных в изображении русского леса, этот сюжет разработан во многих его картинах. В композициях Шишкина лежит ясная конструкция. Он очень много наблюдал природу, изучал её состояние в различное время суток, рисовал с натуры, делал зарисовки (Рисунок А.3).

Особое внимание стоит уделить Исааку Ильичу Левитану. Левитан был не только прекрасным пейзажистом, но и учителем, который утверждал, что пейзажу можно научиться. Левитан говорил: «Я пошел учить в академию, говорит он своим ученикам, потому что чувствую, что учить пейзажу можно и должно» [34]. Пейзажи Левитана пробуждают в зрителе любовь к бесконечным просторам своей родины, которую сам Левитан пронес через всю свою жизнь. В его галерее можно встретить и этюды, и эпические панорамы. Он владел импрессионистским мазком и реалистичным. Умел видеть, как и камерные ракурсы, так и обширные панорамы. Его картины могут излучать как оптимизм (Свежий ветер. Волга) (Рисунок В.11), так и выражать заунывную тоску (Владимирка) (Рисунок В.12).

Последняя его картина, «Озеро. Русь» (Рисунок В.13), была задумана как целостный образ российской природы, однако осталась незавершенной. Возможно, отчасти поэтому в ней оказались совмещены противоречащие друг другу позиции: русский пейзаж в его вечном пребывании и импрессионистическая техника, внимательная к «мимолетностям».

Левитанские лирический пейзаж был развит на рубеже XIX и XX веков художниками И.С. Остроуховым, С.И. Светославским и Н.Н. Дубовским [14].

Во второй половине 19 века особое место можно отвести А.И. Куинджи, его пейзажи можно назвать позднеромантическими. Куинджи писал чистую, нетронутую природу, такая природа бывает лишь без вмешательства людей. «Лунная ночь на Днепре» (Рисунок В.14) написана настолько реалистично и в

то же время с ощущением мистики, что автора даже обвиняли в использовании таинственных неизвестных никому красок [16].

Пейзажная живопись начала 20 века связана, в первую очередь, с творчеством И.Э. Грабаря, К.Ф. Юона и А.А. Рылова [4].

После Октябрьской революции начал развиваться индустриальный пейзаж, наиболее яркие представители М.С. Сарьян и К.Ф. Богаевский. Среди отечественных пейзажистов XX века стоит также отметить Г.Г. Нисского, С.В. Герасимова и Н.М. Ромадина [17].

В живопись как жанр внесли вклад многие творцы отдельного упоминания достойны создатели таких прекрасных картин, как В. Герасимов (1885-1964), автора таких полотен, как «Зима 1939 г. (Рисунок В.15) и «Лед прошел» 1945 г. (Рисунок В.16), Н.П. Крымов (1884-1958), создателя полотен «Осень» 1918 г. (Рисунок В.17), «Серый день» 1923 г. (Рисунок В.18), «Полдень» 1930 г. (Рисунок В.19), «Перед сумерками» 1935 г. (Рисунок В.20) и другие, акварели А.П. Остроумовой-Лебедевой (1871-1955) – «Павловск» 1921 г. (Рисунок В.21), «Петроград. Марсово поле» 1922 г. (Рисунок В.22), картины А.М. Грицай (1917 г.) «Летний сад» 1955 г. (Рисунок В.23), «Полдень» 1964 г. (Рисунок В.24), «Май. Весеннее тепло» 1970 г. (Рисунок В.25), и другие [28].

1.5 Основы построения пейзажа

Первое, о чем должен думать художник при работе над пейзажем – это композиция. Он должен уметь правильно организовать пространство картины и передавать пространство и перспективу. Пространство в пейзаже можно поделить на три отдельных плана: первый – ближний, второй – средний и третий – дальний [21].

В вопросе организации пространства нет ничего важнее перспективы. Перспектива – художественный инструмент, помогающий построить трехмерное пространство на плоском листе бумаги. Ее законы открыл

архитектор и скульптор Филиппо Брунеллески. Линейная перспектива характеризуется тремя составляющими - горизонт, точка схода и точка зрения [31].

Линия горизонта разделяет на рисунке небо от земли и находится на уровне глаз художника. Точка схода – точка на линии горизонта, к которой сходятся все объекты. Точка зрения – точка, с которой зритель смотрит на картину.

Если линия горизонта расположена низко, то на картине будет много неба и мало поверхности.

При высокой линии горизонта открывается большое пространство, и зритель может наблюдать пейзаж с высоты птичьего полета. В таком случае композиция строится как многоплановая.

Линейная перспектива делится на несколько видов может быть, как с одной, так и с несколькими точками схода [16].

Перспектива с одной точкой схода является самым простым методом построения в рисунке. Объект при подобном построении строится фронтально и сходится в одной точке.

Перспективу с двумя точками схода называют угловой. Характеризуется более сложным изображением, где объекты находятся под углом, а линии построения сходятся в двух точках на линии горизонта. Является самым частым видом перспективы.

Но линейной перспективой пространство не ограничивается. Леонардо да Винчи писал о перспективе: «Первая из них содержит только очертание тел; вторая – об уменьшении (ослаблении) цветов на различных расстояниях; третья – об утрате отчетливости тел на разных расстояниях» [13]. Перспектива делится на воздушную, цветотональную и линейную.

Воздушная перспектива характеризуется постепенной утратой четкости при удалении объекта. Суть цветотональной перспективы заключается в подборке более сложных и тусклых цветов на дальнем плане, а более ярких - на первом [6].

Также перспективу классифицируют на прямую, обратную, панорамную, сферическую и перцептивную [16].

Прямая линейная перспектива предполагает единую точку схождения на линии горизонта и пропорциональное уменьшение объектов по мере отдаления от зрителя. Это классический способ построения перспективы.

В обратной перспективе наоборот, объекты становятся больше по мере отдаления. Также в изображении могут быть несколько линий горизонта и точек зрения. Подобный прием используется в иконописи для передачи неземного, полного символических образов пространства. Обратная перспектива всегда имеет строгое описание, она математически равноценна прямой перспективе.

Панорамная перспектива возникает, когда изображение строится на внутренней цилиндрической или шаровой поверхности. Панорама переводится с греческого как «все вижу» и является перспективным изображением всего того, что зритель видит вокруг себя. Самые известные панорамы «Оборона Севастополя» (Рисунок Г.1), «Бородинская битва» (Рисунок Г.2), «Сталинградская битва» (Рисунок Г.3).

Сферические искажения мы наблюдаем на сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя постоянно находятся в центре отражения на шаре. Это позиция главной точки, которая не привязана ни к одной линии построения. При изображении объектов в этой перспективе все линии построения будут сходиться в главной точке. Линия горизонта и главная вертикаль – строго прямые. Линии, более отдаленные от точки, будут изгибаться, преобразовываясь в окружность. Примером подобного построения может служить картина К.С. Петрова-Водкина «Купание красного коня» (Рисунок Г.4).

Перцептивную перспективу открыл академик В.В. Раушебах во время изучения восприятия человека глубины наблюдаемого объекта в связи с бинакулярностью зрения, подвижностью точки наблюдения и постоянством формы и предмета в подсознании. Его вывод был в том, что ближний план

воспринимается в обратной перспективе, средний – в аксонометрической, а дальний – в прямой [16]. Перцептивная перспектива – это смесь обратной, прямой и аксонометрической перспективы.

Следующим по важности в передаче пространства пейзажа является масштаб, и проработка деталей -на первом плане предметы должны быть более контрастны, проработаны и иметь больший размер, в то время как на дальнем плане объекты будут уменьшены и менее проработаны [5].

Также существует еще один прием для передачи пространства – нужно выделить какой-либо направляющий элемент, быть то дорога, уходящие вдаль кустарники или ветка дерева.

Цвет и тон

Важным инструментом в передаче пространства также является цвет.

Согласно определению, Н.Н. Волкова «Цветовая композиция – принцип распределения цветовых элементов на живописной поверхности, с помощью которой достигается законченность всей изобразительной структуры произведения. В зависимости от задаваемого образа, композиция требует соответствующей организации цветового пространства. Минимальное использование изобразительных средств, взаимоотношение необходимого и достаточного дает возможность с легкостью наслаждаться живописным произведением» [6].

Общее тоновое и цветовое состояние природы – результат воздействия источника света, которое подчиняет насыщенность, оттенок и яркость цвета. Ночью все выглядит более темным и блеклым относительно солнечного дня.

Существует зависимость между спектральным составом освещения и колористическим состоянием природы. Нельзя писать пейзаж, не учитывая особенности освещения. Цвет общего освещения меняет состав отражённого от предметов излучения. Утреннее солнце придаёт всем предметам и объектам пейзажа заметный жёлто-розовый оттенок, дневное солнце – золотистый, вечернее – оранжевый или красный. Свет луны меняет цвета предметов в сторону сине-зелёных. Электрический свет придаёт предметам светло-жёлтый

оттенок, свеча – оранжевую окраску. Так при меняющихся условиях освещения предметный цвет находится под влиянием источника освещения [18].

Именно при работе со светом в живописной картине создается объём. Только в случае грамотного распределения света и тени получится передать пространство в пейзаже.

Тоновое распределение в пейзаже от самого светлого участка к самому темному [2]:

- в течении дня самым светлым участком в пейзаже является небо. Небо нужно рисовать в самых светлых тонах;
- второе место по светлоте занимают горизонтальные участки и плоская поверхность земли, поскольку они почти полностью отражают свет от неба;
- чуть темнее изображаются наклонные поверхности, такие как склоны гор и крыши;
- самыми темными участками будут тени от предметов и объекты, на которые не падает свет.

Пространственный эффект создается также при работе с контрастирующими цветами, которые делятся на две группы: ахроматические контрасты (светлотные) и хроматические (цветовые). Контрасты могут быть:

- контраст взаимодополнительных цветов;
- контраст взаимодействия хроматического и ахроматического цвета;
- контраст по насыщенности цветов;
- пограничный контраст, создающий эффект рельефности;
- последовательный контраст (эффект последовательного цветового образа) [2].

Зная все эти законы, ребенок может нарисовать и дорогу, уходящую вдаль и изгибы реки, и улицу, и лес. С помощью этих инструментов в картинах появляется пространство и глубина.

Выводы по первой главе

На основе проведенного в первой главе исследования, можно сделать выводы, что пейзаж как жанр живописи всегда отражал любовь живописцев к природе и способам её изображения.

В разные периоды истории пейзаж имел разную форму и функции. В доисторический период это были наскальные изображения. В античный период изображения с элементами пейзажа рассказывали о жизни людей или персонажей мифологии. В средневековье пейзаж с обратной перспективой служил фоном для иконописи. Большой скачок в развитии пейзажа случился в эпоху возрождения.

В России пейзаж как самостоятельный жанр начал свое развитие в XVIII веке и имел тенденцию к реализму. Осень в картинах живописцев бесконечно разнообразна и может отражать самые различные настроения;

Перспектива классифицируется на линейную, воздушную и цветотонную. У линейной перспективы может быть одна, две и более точек схода.

Глава 2 Методика обучения для учащихся пятых-шестых классов

2.1 Методические рекомендации по обучению рисованию пейзажа

В настоящее время в школах России осуществляется обучение по вариативным авторским программам и учебникам [22].

Программа «Изобразительное искусство», автор В.С. Кузин и другие, разработана также для учащихся 1-9 классов. Она создана для развития у детей изобразительных способностей, эстетического вкуса, воображения, пространственного мышления и понимания прекрасного. Но в первую очередь программа ориентируется на воспитание любви к прекрасному. Программа обеспечена учебниками «Изобразительное искусство», автор В.С. Кузин и другие, для I-IV классов и рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» [11].

В программе Владимира Семеновича Кузина основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: «осуществление идейно-политического, нравственного, трудового и эстетического воспитания учащихся; вооружение учащихся знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование у них навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства; развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитания интереса и любви к искусству» [12].

Для выполнения поставленных программой учебно-воспитательных задач предусмотрены четыре вида уроков: рисование с натуры, рисование на темы, беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас [11].

В течении школьного периода ребенок должен научиться пользоваться способами изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности и

приобрести навыки работы с гуашью, акварелью, тушью, восковыми мелками, пастелью и так далее [22].

Чтобы добиться прогресса в обучении прогресса, нужно чтобы ребенок видел собственные успехи на каждом этапе своей художественной деятельности. Этого можно достигнуть путём разделения сложной изобразительной задачи на ряд простых [4].

Усвоение навыков реалистичного рисунка у детей очень сильно зависит от усвоения ими теории и практики на начальном этапе обучения.

Пейзаж нужно рисовать с начертания линии горизонта, выявляющая соотношение земли и неба. На земле дети выстраивают элементы пейзажа с учетом пропорций и перспективы [1].

Есть прием обучения, подходящий для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Он заключается в фоновом пустом рисунке пейзажа и разнообразных объектах, которые нужно выстроить согласно плановости. Это может быть, как и интерактивная презентация, так и коллаж (Рисунок Д.1).

В дальнейшем обучении углубляются такие знания как перспектива и точки схода. Вводится такие понятия как угловая, фронтальная, воздушная и цветотоновая перспектива [11].

Учащийся должны научиться выделять передний план от заднего посредством уточнения деталей, четкости контуров, тона и передачи цвета, уметь выражать характерные индивидуальные признаки объектов [15].

В карандашном рисунке первым делом нужно установить основные тоновые различия. Сначала между небом и землей, потом между землей и стоящей на ней объектами. Первый план должен выделяться перед задним.

Изображение пейзажа обычно начинают с изучения и рисования отдельных кустарников, деревьев, сучьев, а затем деревьев (или кустарников) с частью двора, постройки, и только затем рисуют пейзаж с дальними планами [15].

При рисовании дерева нужно начинать с его расположением в композиции, потом обрисовать общее очертание, потом перейти к деталям.

Для изображения глубины в рисунке нужно учитывать перспективу. При изображении предметов первого плана раскрывают мелкие детали, при среднем - наиболее заметные, при дальнем – силуэт.

Для построения перспективно-грамотной пейзажной композиции важно, чтобы эти элементы располагались в пространстве в виде целостных взаимосвязанных и уравновешенных групп, находящихся в разных пространственных планах [10].

При введении цвета в пейзаж нужно учитывать воздушную перспективу. Первый план должен быть написан яркими и контрастными цветами, дальний блеклыми.

Цвет – очень хороший инструмент для передачи настроения в пейзаже. Утро можно передать холодными, пастельными и светлыми тонами, день яркими, теплыми и контрастными, вечер – темными и теплыми. Пасмурную погоду передает тусклыми и сложно намешанными цветами. Цветовой строй как правило задается источником света (солнцем, луной, искусственными источниками) [24].

При естественном освещении свет холодный, а тень теплая.

В первую очередь ученикам следует обратить внимание на линию горизонта. Стоит учитывать, что при низкой линии предметы сокращаются и загораживают друг друга, а при высокой поверхность разворачивается.

А.В. Бакушинский выделяет три этапа композиционного решения изображения: «На первом этапе лист бумаги представляется в виде горизонтальной плоскости (земля, пол, стол), на которой изображения как бы раскладываются на ней; На втором этапе все предметы располагаются по одной линии, на одной узкой полосе; На третьем этапе лист бумаги делится горизонтальной линией на две равные части. Нижняя часть представляется горизонтальной плоскостью, а верхняя – вертикальной» [1].

Пейзаж начинается с определения формата и композиционного решения на бумаге. Затем, согласно с решением, проводится линия горизонта, что определяет соотношение земли и неба. На земле выстраивают компоновку находящихся на ней элементов. После чего начинают строить сами объекты [4].

В обучении рисованию пейзажей никак не обойтись без пленэров, где можно поставить ученикам задачу написать несколько этюдов с натуры. Желательно, чтобы этюды писались в один короткий сеанс – таким образом ученики научатся быстрее находить главное в композиции пейзажа. Полезно писать этюды в разное время года.

Осенний пейзаж для передачи всей красоты лучше писать яркими красками – карминовой, красной, кадмием красным и лимонным. Листву начинать лучше с целого, то есть наметить массу цветными пятнами, и только потом начинать писать детали [4].

2.2 Разработка конспектов урока

В данной главе было разработано четыре конспекта урока.

Урок 1. Тема урока «Жанр пейзажа».

5 класс.

Тип урока – урок-сообщение нового материала.

Цель урока – познакомить учеников с таким жанром, как пейзаж, видами пейзажа, рассказать о его истории, авторах.

Задачи:

- обучающие: получение новых знаний о пейзаже как самостоятельном жанре, ознакомление с видами пейзажа;
- развивающие: развитие воображения, фантазии, наблюдательности;
- воспитательные: воспитать эстетичное отношение к окружающему миру и любовь к прекрасному, воспитание интереса к искусству.

Методы: словесный, иллюстративный.

Оборудование:

Учитель: проектор, презентация, групповые флажки, цветные фигурки из бумаги для распределения по рабочим группам (по числу видов пейзажа).

Ход урока:

- организационный этап (ученики готовятся к уроку, рассаживаются, располагают художественные принадлежности);
- объяснение нового материала.

Учитель: «Термин «живопись» произошел от древнерусского выражения «писать с живства». Писать с живства, означает писать с натуры. Художник переносит на полотно черты позирующего ему человека или окружающей природы, и заметьте, что каждый художник по-своему видит окружающий мир, и все что ни есть, может стать предметом изображения, кроме реального мира это могут быть сказочные события, фантазии, состояние души, музыка. Пейзаж – это изображение природы».

Далее учитель включает презентацию.

Учитель: «История пейзажа начинается в эпоху неолита. В пещерах первобытные люди схематично изображали реки или озера, деревья и каменные глыбы. На плато Тассилин-Аджер в Сахаре были обнаружены рисунки со сценами охоты и перегона стад. Рядом со схематичными животными и людьми на стенах пещеры можно увидеть также схематично нарисованный пейзаж».

Учитель показывает слайды с наскальными росписями.

Учитель: «В искусстве Древнего Востока и Крита пейзажный мотив – часто встречающаяся деталь настенных росписей. Например, в Египте, рядом с селением Бени-Хасан были найдены гробницы древних фараонов, живших за двадцать веков до нашей эры. Среди многочисленных фресок можно найти изображение дикой кошки, охотящуюся в зарослях. В знаменитом Кносском дворце на острове Крит найдена роспись, названная исследователями «куропатки в скалах».

Учитель показывает слайды с фресками.

Учитель: «В древнеримском городе Стабии, среди множества росписей, в патрицианских домах, выделяется фреска «Морской порт», являющая собой настоящий морской пейзаж. В Китае пейзаж уже в XI веке являл собой полноценный жанр».

Учитель показывает слайды с китайскими росписями.

Учитель: «В Европе пейзаж как отдельный жанр появился позже, чем на востоке. В Средневековье, когда приоритет отдавался иконописи, пейзажу доставалась второстепенная роль фона. Большую роль в Европейском пейзаже сыграли миниатюры. В этих изящных маленьких рисунках рассказывалось о временах года и соответственных работах, и развлечениях. На них можно увидеть природные ландшафты, выполненные с мастерской для того времени передачей объема и перспективы».

Учитель показывает слайды со средневековыми миниатюрами.

Учитель: «Большой скачок в развитии пейзаж получил в эпоху возрождения. Многие художники стали обращать внимание на натуру. Развитие математических наук помогло более точно передавать перспективу. В это время пейзаж становится из важных элементов картины. Например, в алтарных композициях, к которым чаще всего обращались живописцы, ландшафт имеет вид сцены с фигурами людей на первом плане. Главенствующую роль природа приобрела в картинах Джорджоне. В его «Буре» роль человеческих фигур имеет второстепенное значение».

Учитель показывает слайды с картинами эпохи возрождения.

Учитель: «Также большую роль в развитии пейзажа сыграла Голландская школа. К концу XVI века пейзаж начал преобразовываться в отдельный жанр. Например, в работе Эль Греко «Толедо в грозу» нет человеческих фигур. В XVII и XVIII вв. представители разных течений вносили в искусство пейзажа что-то свое.

Так, классицисты искали в ней гармонию; в барокко создавали буйства стихий, наполняя динамикой и эмоциями; а художники рококо писали галантные, утонченные, прекрасные образы в пастельных оттенках.»

Учитель показывает слайды с пейзажами разных жанров.

Учитель: «В конце XIX века стали доступны тюбики с краской, что поспособствовало такому явлению как пленэр – живописи на открытом воздухе.

В это же время появился такой прекрасный жанр, как импрессионизм – новый яркий взгляд на пейзажную живопись».

Учитель показывает на слайдах картины импрессионистов.

Учитель: «Пейзаж как самостоятельный жанр в России начал постепенно формироваться в XVIII веке. До этого художники изображали только элементы пейзажей в иконописных композициях и книжных иллюстрациях. Его основоположниками считаются С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев.»

Учитель показывает слайды с картинами русских художников.

Учитель: «Далее пейзажи, как и вся живопись, пошла на упрощении и увеличения в ней экспрессии. Большую роль в картинах теперь играет внутренний мир художника, а не то, что вокруг него».

Учитель показывает слайды с работами жанров времен двадцатого века.

Учитель: «И так мы видим, неисчерпаемое многообразие природы породило в изобразительном искусстве различные виды пейзажного жанра.

Как думаете, как называется пейзаж, на котором изображено море?»

Учитель показывает слайд с морским пейзажем.

Учитель: «Морской пейзаж (он же маринизм) заключается в рисовании больших вод – морей и океанов. Людей всегда привлекала морская стихия, с её переменчивостью и страстностью. Художников в ней привлекала разнообразие цвета, сокрытое в волнах, отражения и блики. Жанр возник в эпоху ренессанса и был особенно популярен в Голландии. Говоря о маринизме, нельзя не упомянуть о Айвазовском, написавшем «девятый вал».

Учитель: «Как думаете, как называется пейзаж, в котором нарисована деревня?»

Учитель показывает слайд с сельским пейзажем.

Учитель: «Сельский пейзаж любили многие известные живописцы. Художники изображали повседневный быт крестьян, их простые домишки, поля, выючных животных и реки. Ярким примером сельского пейзажа может послужить картина А. К. Саврасова «грачи прилетели»

Как думаете, как называется пейзаж, на котором изображен город?»

Показывает слайды с урбанистическим (городским) пейзажем

Учитель: «Урбанистический пейзаж выполнен в городе. Это улицы, аллеи, площади, здания и дворцы. Картины урбанистов с течением времени приобретают все большую историческую ценность из-за изображённых на них уже не оставшихся или деформированных зданий. Ярким примером живописи жанра урбанизм служит полотно Константина Коровина «Ночной Париж».

Как вы думаете, как называется пейзаж, в котором художник стремится показать роль и значение человека -создателя, строителя вокзалов и дворцов, домов и храмов?»

Учитель показывает слайды с архитектурным пейзажем.

Учитель: «К архитектурному пейзажу относятся произведения, в которых возвеличиваются красота строений - храмы, мосты, небоскребы, старинные здания. Основателем считается голландец Ганс Вредеман де Врис и его самое известное произведение «Дворцовая архитектура с прогуливающимися».

Учитель: «Что пишет художник, когда хочет возвеличить величие природы?»

Учитель показывает слайды с природным пейзажем.

Учитель: «Природный пейзаж – это леса, поля, горы в разное время года. Является самым популярным видом пейзажа. Красоту окружающего мира любили писать множество пейзажистов.

Один из наиболее запоминающихся художников, увлекающихся природным жанром, – Иван Шишкин. Картины великого мастера можно рассматривать бесконечно, настолько детально прорисована каждая веточка,

колосок, травинка. Полотно «Утро в сосновом бору», которое находится в Третьяковской галерее, известно во всем мире. Природа неисчерпаемый источник вдохновения для художников и пейзаж как жанр никогда не потеряет свою актуальность». Далее учитель включает презентацию.

Практическая работа.

Учитель делит учащихся по группам с помощью цветных бумажных по числу неизвестных видов пейзажа. Просит в группах определить командира, спикера. Каждая группа определяет вид своего пейзажа по репродукциям и на листе пишет название вида и основные его признаки.

Сравнить и проанализировать пейзажи одного вида сходства и различия

Спикеры озвучивают результат работы, размещая лист с ответом в схему на доске. Остальные группы выражают свое мнение и вносят при необходимости поправки. На работу и подготовку уходит десять минут.

Итоги урока. Учитель подводит итоги урока и оставляет домашнее задание.

Учитель: «Домашнее задание – посмотреть в интернете пейзажи и выбрать понравившейся. До свидания». Ученики собирают свои вещи и уходят.

На этом уроке ученики познакомились с таким жанром, как пейзаж, видами пейзажа, узнали об его истории, авторах.

Урок 2. Тема «Пейзаж в графике».

6 класс

Тип урока – комбинированный.

Цель урока – познакомить учеников с жанром пейзажной графики, рассказать о перспективе, сформировать работы в технике «граттаж».

Задачи:

- обучающие – дать умение чувствовать и определять линии, точки, пятна, свет и тень как средства художественной выразительности;

- развивающие – развитие умения пользования средствами выразительности графики; умение пользоваться новыми для ученика инструментами;
- воспитательные – воспитать эстетичное отношение к окружающему миру и любовь к прекрасному; воспитание аккуратного отношения к художественным инструментам.

Методы – словесный, иллюстративный.

Оборудование – репродукции художников, учебный материал;

Для обучающихся – краски, бумага, перо, тушь, карандаш, ластик.

Ход урока:

- организационный этап представляет собой подготовку к уроку (ученики рассаживаются, располагают художественные принадлежности).
- объяснение нового материала.

Цель этапа – Познакомить учеников с жанром пейзажной графики

Учитель: «Сегодня мы будем говорить о графике в пейзаже.»

Ученики: «Чем графический пейзаж отличается от живописного?»

Учитель: «Графическим пейзажем является, как правило, черно-белый тоновой рисунок, созданный углем или карандашом. Чаще всего графический пейзаж создается в виде зарисовок и набросков - зачастую приписка к основной, написанной краской работе. Такие рисунки, сделанные углем, пером, карандашом, соусом или графическими ручками, служат материалом для создания произведений.»

Учитель: «История графического рисунка очень тесно связана с книгопечатанием. В конце пятнадцатого века на свет появляются печатные книги, и гравюры становятся общедоступными.

Граверы начали делать свой рисунок более выразительным и разнообразным. Со временем, графика начала обретать самостоятельность и популярность. Графики передают свои впечатления об окружающем их мире с помощью линии, штриха и пятен.»

Ученики: «Какие правила построения пейзажа?»

Учитель: «В вопросе организации пространства нет ничего важнее перспективы. Перспектива – художественный инструмент, помогающий построить трехмерное пространство на плоском листе бумаги. Ее законы открыл архитектор и скульптор Филиппо Брунеллески.

Линейная перспектива характеризуется тремя составляющими – горизонт, точка схода и точка зрения. Линия горизонта разделяет на рисунке небо от земли и находится на уровне глаз художника. Точка схода – точка на линии горизонта, к которой сходятся все объекты. Точка зрения – место с которого смотрит зритель. Если линия горизонта расположена низко, то на картине будет много неба и мало поверхности. При высокой линии горизонта открывается большое пространство, и зритель может наблюдать пейзаж с высоты птичьего полета. В таком случае композиция строится как многоплановая.

Черный и белый цвет по отношению друг к другу контрастны, противоположны.

Большую роль в графическом пейзаже играет свет. Контраст света и тени в разное время суток отличаются друг от друга. В зависимости от освещения, в различное время суток – утром, днем или вечером. Утром контуры очерчены легкой, синеватой дымкой. Рисуя пейзаж утром нужно растушевать контуры заднего плана и подчеркнуть – переднего.

В пасмурный день земля со всеми стоящими на ней объектами практически всегда темнее, чем небо. А в светлый и солнечный день земля и растительность темнее неба, но освещенные прямым светом объекты могут быть светлее.

Вечером можно наблюдать обратное явление – объекты на фоне неба видятся отчетливо, в виде силуэтов, тени густые и плотные.»

Закрепление материала.

Цель этапа – закрепить полученные знания.

Учитель задает вопросы, ученики отвечают.

Учитель: «Что такое графика?»

Ученики: «Графика – это вид изобразительного искусства, чьими средствами выразительности является монохром, точка, линия, пятно.»

Учитель: «Какие материалами пользуются графики?»

Ученики: «Тушь, уголь, соус, мел, линеры, карандаш»

Учитель: «Как нужно изображать предметы на переднем плане? Как изображают предметы на дальнем плане?»

Ученики: «Чем ближе предмет, тем он контрастнее и тем больше подробностей мы на нем видим».

Практическая работа.

Цель этапа – дать ученикам нарисовать работы в технике «граттаж»

Учитель: «Сегодня на уроке мы будем рисовать пейзаж, пользуясь графическими средствами выражения – штрихами, пятном и точкой и использовать такие инструменты, как перо и туш.

Настало время рисунка.

Откройте альбом. Возьмите карандаш.

Сначала попробуйте нарисовать пейзаж темными линиями на белом листе бумаги. После чего возьмите затонированный лист и затем попробуйте порисовать в технике граттажа с помощью мелков.

Таким образом можно проникнуться белым и черным цветом как инструменты выражения, лучше понять их контрастность. Используйте линии, точки и штриховку.

Перед тем, как приступить к выполнению задания, определитесь с тем, что вы хотите видеть в своем рисунке, сделайте маленький набросок, составьте композицию. Учитывайте линейную и воздушную перспективу в построении своего рисунка. Не забывайте о средствах выразительности, контраст светлого и темного. Самостоятельная работа длится в течении двадцати минут.»

Пока ученики рисуют, учитель смотрит, подходит к каждому персонально и даёт советы.

Просмотр работ.

Цель этапа – дать ученикам проанализировать свои и чужие работы

В конце урока учитель выставляет работы учеников на всеобщее обозрение.

Учитель: «Ребята давайте посмотрим, какие разные, интересные, красивые работы у вас получились. Какие выразительные средства вы использовали? В каких случаях лучше всего использовать штрих? В каких – линию? В каких – точку? Какая работа понравилась вам больше всего? Почему?»

Домашнее задание.

На этом этапе учитель дает задание к следующему уроку.

На уроке ученики познакомились с жанром пейзажной графики, узнали о перспективе, нарисовали работы в технике «граттаж».

Урок 3. Тема «Осенний пейзаж»

Тип урока – комбинированный.

Цель урока – нарисовать осенний пейзаж

5 класс

Задачи:

- обучающие – сформировать практические умения изображать пейзаж, используя законы линейной и воздушной перспективы;
- развивающие – развитие умения пользования средствами выразительности живописи; умение пользоваться новыми для ученика инструментами;
- воспитательные – воспитать эстетическое отношение к окружающему миру и любовь к прекрасному; воспитание аккуратного отношения к художественным инструментам.

Методы – словесный, иллюстративный.

Оборудование для учителя – репродукции художников, учебный материал; для обучающихся – краски, белая бумага, гуашь, кисти, карандаш, ластик.

Ход урока:

- организационный этап (подготовка к уроку);
- объяснение нового материала.

Цель этапа – познакомить учеников с осенним пейзажем.

Учитель: «Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье, в багрец и в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и свежее дыханье, и мглой волнистою покрыты небеса, и редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы».

Её рисуют художники, ее в своих стихах прославляют поэты, о ней пишут музыку музыканты. Такая пора, как осень, дает нам особое, меланхоличное настроение. Осень очень выразительное время года. На доске вы можете видеть репродукции картин такого прекрасного художника, как Исаака Ильича Левитана, что отображают три этапа осени.

Ученики: «Какие изменения происходят в природе осенью?»

Учитель: «Листопад – красочное зрелище, происходящее каждый сезон из-за необходимости для деревьев экономить энергию в холодную пору. Верным признаком начала листопада является пожелтение или покраснение листвы. Это означает, что из-за недостатка дневного света в листьях перестал вырабатываться хлорофилл – участвующее в процессе фотосинтеза вещество и красившее лист в зеленый цвет. Его постепенно заменяют другие вещества, отчего лист и меняет окраску.

Именно в момент листопада наступает период, который мы называем бабьим летом. Это время, когда мы еще можем насладиться уходящим теплом. Зреют поздние фрукты, радующие нас своей сладостью.

Бабье лето никогда не длится долго. Оно начинается во второй половине сентября и заканчивается в начале следующего месяца.

На смену ему приходит более сырая и холодная погода. На землю опускается туман. Ветра меняют свое направление и усиливаются, принося с собой непогоду. Над небом сгущаются облака, несущие с собой большое количество осадков.

Ближе к декабрю температура близится к нулю, по утрам сковывая воду в тонкие крошки льда. Землю покрывает гололед. Воздух уже холодный, но земля еще не покрылась снежным саванном – первым предвестником сильного мороза. Мороз уже чувствуется кожей, птицы улетели на юг, а люди подбирают вещички потеплее.»

Тема урока на сегодня – осенний пейзаж.

Учитель достает три репродукции картин Левитана.

Учитель: «Иван Бунин писал: «Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Веселой, пестрою стеной, стоит над светлою поляной».

Давайте присмотримся к Картине Левитана «Осенний день. Сокольники».

Осень. Тихий и задумчивый день. Упираются в небо большие сосны, а рядом с тропинкой стоят озолоченный маленькие, недавно посаженные клены. Изгибаясь, вглубь картины уходит аллея. Медленно идет, лицом к зрителю, женская фигура в черном одеянии.

В своей картине Левитан прекрасно передал влажность воздуха дождливого осеннего дня. Дальний план будто тает, воздух ощущается и в небе, и в смазанных очертаниях стволов деревьев. Воздушность в картине играет большую роль в передаче состояния пейзажа, его меланхоличной, сырой тишине.

Общая приглушенная цветовая гамма картины выделяет золото молодых кленов. Стремящийся ввысь сосны контрастируют с тусклым небом.

Огромные сосны и открытый нам большой участок неба делают фигурку женщины маленькой и одинокой.

На картине изображена ранняя осень – зелень листвы еще только начала покрываться позолотой».

Учитель показывает на картину Исаака Левитана «золотая осень».

Учитель: «Иван Бунин писал: «Березы желтою резьбой блестят в лазури голубой, как вышки, елочки темнеют, а между кленами синеют То там, то здесь в листве сквозной Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и

сосной, за лето высох он от солнца, И Осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой сегодня на пустой поляне, среди широкого двора, Воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра. Сегодня целый день играет в дворе последний мотылек и, точно белый лепесток, на паутине замирает, Пригретый солнечным теплом; Сегодня так светло кругом, такое мертвое молчанье В лесу и в синей вышине, что можно в этой тишине расслышать листика шуршанье. Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, стоит над солнечной поляной, Завороженный тишиной; Заквохчет дрозд, перелетая среди подседа, где густая Листва янтарный отблеск льет; Играя, в небе промелькнет Скворцов рассыпанная стая – И снова все кругом замрет»

В картине Левитана «золотая осень», мы видим, как земля и деревья уже сияют буйством красок.

Мы видим тонкие березки, покрытые желтыми листьями и уже облетевшие осины. Вдаль течет река. И на её краю стоит одинокая березка. Осенний воздух свеж и прозрачен. В картине ощущается дух той самой осени, которую воспевали поэты.

Левитан пишет яркими, чистыми цветами для листвы, приглушенными – для земли и холодными для воды и бледного неба. Взгляд зрителя, следуя за изгибами реки, уходит вглубь картины.

Эта осень - это яркий, золотой и красный, праздник природы. Праздник прощальный - ведь скоро зима.»

Учитель показывает на картину Исаака Левитана «поздняя осень».

Учитель: «Иван Бунин писал: «Теперь уж тишина другая: Прислушайся – она растет, а с нею, бледностью пугая, и месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, Прозрачный дым навел на лес и вот уж смотрит прямо в очи С туманной высоты небес. О, мертвый сон осенней ночи! О, жуткий час ночных чудес! В серебристом и сыром тумане светло и пусто на поляне; Лес, белым светом залитой, Своей застывшей красотой как будто смерть себе пророчит; Сова и та молчит: сидит да тупо из ветвей глядит, порою дико захохочет, сорвется с шумом с высоты, Взмахнувши мягкими крылами, И

снова сядет на кусты И смотрит круглыми глазами, Вода ушастой головой По сторонам, как в изумленье; А лес стоит в оцепененье, Наполнен бледной, легкой мглой И листьев сыростью гнилой... Не жди: наутро не проглянет На небе солнце. Дождь и мгла Холодным дымом лес туманят, - Недаром эта ночь прошла! Но Осень затаит глубоко все, что она пережила в немую ночь, и одиноко запрется в тереме своем: Пусть бор бушует под дождем, пусть мрачны и ненастны ночи и на поляне волчьи очи Зеленым светятся огнем! Лес, точно терем без призора, Весь потемнел и полинял, Сентябрь, кружась по чашам бора, с него местами крышу снял и вход сырой листвой усыпал; а там зазимок ночью выпал и таять стал, все умертвив...».

В работе Левитана «поздняя осень», это время года изображено тоскливо и мрачно.

Вечер. Пасмурно. На тяжелом небе сгустились тучи. Недавно прошел дождь – на переднем плане видна лужа. Тусклый и темный лес застыл в ожидании холодов. Среди деревьев вечнозеленые ели и другие деревья, пожелтевшие и облетающие.»

Практическая работа.

Цель – дать ученикам выполнить осенний пейзаж.

Учитель: «Сейчас вы попробуете сами нарисовать осенний пейзаж. Включите воображение и представьте себе свою идеальную осень. Важно помнить о порядке выполнения задания.

Сначала надо представить себе композицию и набросать её на маленьком формате. Только после этого вы прорабатываете пейзаж полноценно, следуя правилам перспективы. После построения вы вводите цвет. В конце можно уточнить детали и выставить свою работу».

Выставка работ. Рефлексия.

Цель этапа – Дать ученикам проанализировать свои и чужие работы.

Учитель: «Давайте посмотрим, что у вас получилось. Какие трудности у вас возникли при написании пейзажа? Что, по-вашему, у вас получилось?»

Какие работы вам нравятся? Какие художники – пейзажисты запомнились? Какие пейзажи понравились и почему?».

Домашнее задание.

Подвести итоги урока. Дать домашнее задание.

Итог. На уроке ученики узнали о многообразии осени в работах пейзажистов и нарисовали собственный осенний пейзаж.

Урок 4. На тему «Пейзаж родной земли».

Тема урока «Пейзаж родной земли»

5 класс

Тип урока: комбинированный.

Цель урока: познакомить учеников с среднерусской природой со всей её красотой и разнообразием. Показать разнообразие пейзажных сюжетов. Дать попробовать нарисовать собственный пейзаж.

Задачи:

- обучающие – дать знания о русском пейзаже, его авторах; научить детей правильно компоновать пейзаж;
- развивающие – развитие умения работы с красками, кистью; развитие мелкой моторики;
- воспитательные – воспитать в ребенке чувство прекрасного; уважение и бережное отношение к родной природе; любовь к Родине; научить выполнять самооценку выполненных работ.

Методы – словесные, иллюстративные.

Оборудование для учителя – репродукции картин художников, проектор, презентация.

Оборудование для обучающихся – бумага, акварельные краски, кисточки, банка для воды, карандаш, ластик.

Ход урока:

- организационный этап – подготовка к уроку (учитель здоровается, просит всех сесть на свои места. На этом этапе идет сообщение темы, ученики садятся по местам, достают инструменты);
- объяснение нового материала (на этом этапе даются новые знания о русском пейзаже).

Учитель: «Как писал Есенин: «Спит ковыль. Равнина дорогая, и свинцовой свежести полынь. Никакая родина другая не вольет мне в грудь мою теплынь.»

Так писали о родной о родной природе великие русские поэты.

Россия – большая и многообразная страна. Она имеет одиннадцать часовой поясов, граничит с шестнадцатью странами, её омывают три моря и два океана. Обладает самой длинной береговой линией.

Россия – одна из наиболее водообеспеченных стран мира. Страна обладает одним из крупнейших в мире запасом пресной воды. Поверхностные воды занимают 12,4 % территории России, при этом 84 % поверхностных вод сосредоточено к востоку от Урала. В структуре водопользования преобладают производственные нужды.

Самое большое пресноводное озеро Байкал расположено в восточной части страны (около 31 700 км²), оно является самым глубоким озером планеты.

На севере – вечная мерзлота, на юге – горные хребты.

Через всю страну текут полноводные реки – Волга, Дон, Енисей.

Леса Сибири сменяются степями. В бесконечных лесах прячутся озера. Тёмные хвойные леса сменяются берёзовыми рощами, лугами, полями. Поля разные – ярко желтые просторы подсолнухов и пшеницы, полные цветов луга, зеленые степи.

Природа зачастую меняет свои наряды. Весной она просыпается, восставая из снега и ломая лёд. Растет трава, деревья покрываются листвой, птицы возвращаются с юга, чтобы вить здесь гнезда.

Летом мы видим разогретое от жары море, пышные покрытые листвой деревья, яркое голубое небо.

Осень, любимица поэтов, радует нас красками листопада и навевает светлую грусть своей погодой.

Зима окутывает землю и деревья снежным покрывалом, сковывает реки и озера.

Каждое время года прекрасно.

Художники всегда умели замечать красоту в природе.

Русские живописцы – И. Левитан, И. Шишкин, И. Грабарь, В. Поленов и другие мастера, посвятившие свое творчество русской природе

Реалист Иван Иванович Шишкин писал огромные панорамные полотна. Современники прозвали Шишкина певцом русской природы, и показывал через свои картины всю мощь, красоту, славу русского леса.

Шишкин обожал изображать в своих картинах красоты русского леса, этот сюжет разработан во многих его картинах. В композициях Шишкина лежит ясная конструкция. Он очень много наблюдал природу, изучал её состояние в различное время суток, рисовал с натуры, делал зарисовки.

Иван Константинович Айвазовский – известнейший маринист, непревзойденный поэт моря. Его работы посвящены красоте морской стихии. Именно на его полотнах море живёт, играет, творит и разрушает, создаёт иллюзии, течёт или накатывает на берег волной, но не застывает на картине. В его работах море, как и бушующее, так и спокойное. Он оставил заметный след в жанре романтического пейзажа.

Саврасова называют лириком русской природы. Его современников поражало умение при простоте и скромности мотива передать всю красоту и поэтичность природы.

Во второй половине XIX века особое место можно отвести А.И. Куинджи, его пейзажи можно назвать позднеромантическими. Куинджи писал чистую, нетронутую природу, такая природа бывает лишь без вмешательства людей.

Расцвет русской пейзажной живописи связан с именами И.И. Левитана, И.С. Остроухова, В.Д. Поленова, В.А. Сероварр, А.М. Васнецова, К.А. Коровина, М.В. Нестерова, А.К. Саврасова, И.К. Айвазовского, И.И. Шишкина.

Так написать родную природу могли только люди искренне любящие свою родину. О красоте природы поют песни, пишут стихи.

Послушайте, как красиво и изящно пишет поэт Николай Михайлович Языков о своей Родине и родном крае: «Мой друг, что может быть милей Бесценного родного края? Там солнце кажется светлей, там радостней весна золотая, прохладней легкий ветерок, Душистее цветы, там холмы зеленее, там сладостней звучит поток, там соловей поет звучнее»

Практическая работа.

Цель – нарисовать работу в жанре осенний пейзаж

Повторить для учеников правила построения пейзажа.

Учитель:

«Объект, находящийся ближе к вам, будет больше по размеру, контрастнее и с большим количеством деталей. Те. Что будут дальше, будет меньше и размытие.

Работу нужно выполнять акварелью. Акварель требует большего использования воды, так что почаще окунайте в нее кисточку. В акварельном рисунке лучше начинать писать с самого светлого места. Для палитры можно использовать бумагу.

В начале сделайте несколько небольших набросков, потом, ориентируясь на них, начинайте выстраивать пейзаж.»

Закройте глаза и представьте себе красоту, что выписывал в своем стихе поэт Иван Никитин: «Вечер ясен и тих; Спят в тумане поля; в голубых небесах ярко пышет заря. Золотых облаков Разноцветный узор накрывает леса, как волшебный ковер»

Задача – изобразить любимое место родного края (вид из окна своего дома, любимый парк, аллея, лес)»

Выставка работ. Рефлексия

Цель – дать ученикам проанализировать свои и чужие работы

Давайте посмотрим, что у вас получилось. Какие трудности у вас возникли при написании пейзажа? Что, по-вашему, у вас получилось? Какие работы вам нравятся?

Итог. Ученики познакомились с среднерусской природой во всей её красоте и многообразии. Увидели разнообразие пейзажных сюжетов. Попробовали нарисовать собственный пейзаж.

Выводы по второй главе

На основе проведенной во второй главе работы можно сделать выводы:

Чтобы добиться прогресса в обучении, нужно чтобы ребенок видел собственные успехи на каждом этапе своей художественной деятельности. Этого можно достигнуть путём разделения сложной изобразительной задачи на ряд простых;

Пейзаж начинается с определения формата и композиционного решения на бумаге. Затем, согласно с решением, проводится линия горизонта, что определяет соотношение земли и неба. На земле выстраивают компоновку находящихся на ней элементов. После чего начинают строить сами объекты;

Осенний пейзаж для передачи всей красоты лучше писать яркими красками – карминовой, красной, кадмием красным и лимонным. Листву начинать лучше с целого, то есть наметить массу цветными пятнами, и только потом начинать писать детали.

Глава 3 Ход работы над художественно-творческой частью

3.1 Описание художественно-творческой части

Осень – это замечательная пора. В ней отражены сразу три состояния природы. Сначала осень радуется изобилием даров полей и садов, потом нас окружают золотистые, оранжевые, красные и еще множество других оттенков на деревьях и земле. И лишь в конце осени мы наблюдаем обнаженные деревья, упрямо возвышающееся в свинцовое небо и снег, сменяющий дождь и слякоть.

Осень – это также подведение итогов перед наступлением первого месяца зимы. Общее настроение, которое наполняло меня в момент выбора образа будущих этюдов, которые я должна была написать, навеяно событиями, происходящими в мире, которые рожают состояние некоторой неизбежности, но в то же время дают святую веру в нечто высшее, что приведет к торжеству разума, духовности и справедливости.

Поэтому центральным изображением двух моих этюдов являются храмы города Тольятти. С их чудесными золотыми куполами и колокольнями.

Неслучайно мною была выбрана солнечная погода, с её безмятежно голубым, ярким небом, контрастирующим с золотисто-рыжей осенней листвой.

В своих работах я хотела передать торжественность золотой осени, создать праздничное, оптимистичное настроение.

Выбор материалов для работы.

Для выполнения работы в цвете я взяла темперные краски, с которыми работаю давно, на протяжении почти пяти лет. Еще учась в колледже, мне понравилась их плотность и пастозность. Эти краски не любят большого количества воды, они способны передавать сложные оттенки при смешении. Их характерной особенностью является моментальное высыхание.

Для основы под живопись я использовала плотный, предварительно загрунтованный картон. В качестве инструментов применила кисти из синтетического волокна разных размеров: широкие лопатообразные, крупные и небольшие, круглые для нанесения тонких линий. Использовалась пластиковая палитра с глубокими чашечками для смешения красок.

Для написания работ я применила ограниченную палитру красок. Это:

- красный хинакридон – дает холодный, розовый оттенок;
- кадмий желтый;
- кобальт синий;
- кадмий лимонный;
- белила титановые.

Все краски изготовлены фирмой «Мастер -класс» на поливинилоцеллюлозной основе.

Эти цвета уникальны, потому, что смешение их в различных сочетаниях и соотношениях расширяет палитру цвета до большего количества оттенков.

На основе этих красок я получила множество зеленых, коричневых, синих и красных оттенков, с разной температурной градацией.

Темпера, благодаря своей укрывистости, позволяет исправлять недостатки изображения, в чем она схожа с гуашью, в чем она схожа с гуашью, но превосходит её по вязкости. Еще в сентябре, перед началом работы, мною был выполнен этюд, в котором нет признаков золотой осени. Он отличается от моих итоговых работ большей дробностью. К обобщенной трактовке я пришла потому, что архитектура содержит достаточно мелких деталей. Мелкий мазки могли спорить с архитектурными элементами, поэтому силуэты деревьев трактованы обобщённо с акцентом на динамику их крон. Основной задачей была передача настроения через архитектуру выбранных объектов и создание колористической гаммы.

В поисках правильного композиционного решения были нарисованы наброски будущего осеннего пейзажа на формате А5.

Из них были выбраны самые удачные и по ним было воспроизведено цветовое решение (также на формате А5). В цветовых эскизах преследовалась цель подобрать наиболее удачное и гармоничное цветовое решение работы.

В качестве вспомогательного материала были использованы цветные фотографии. Основной задачей была передача настроения через создание колористической гаммы.

Последовательность работы включает в себя:

- выполнение рисунка на загрунтованном картоне карандашом;
- разработка цветовой палитры;
- ведение работы в цвете, начиная с самых темных акцентов;
- перекрытие фоновых поверхностей – неба и земли;
- поиск цветовых соотношений в архитектуре;
- написание собственных и падающих теней;
- описание ведения работы.

Сначала был проведен фотографический подбор материала для фиксации и конкретизации изображения. В поисках композиционного решения были нарисованы наброски будущего осеннего пейзажа на формате а5 в тоне (Рисунок Е.1) и в цвете (Рисунок Е.2).

При консультации с руководителем диплома было решено написать две живописные работы – каждая на формате а2. Художественным материалом послужила темпера. На грунтованном картоне формата а2 был выполнен рисунок мягким карандашом. В первую очередь была найдена линия горизонта и точек схода. Намечены пропорции главных композиционных объектов. Работа над этюдами велась параллельно (Рисунок Е.3). Это было продиктовано желанием рационально использовать полученные красочные сочетания, а также с целью экономии материала. После удовлетворительного результата я начала построение, учитывая правила линейной перспективы и пропорции объектов относительно друг друга. На первом плане в архитектуре я четко прорисовала детали. Для построения я использовала более мягкий

карандаш. Приступая к работе с цветом, я руководствовалась принципом от общего – к частному, в первую очередь введя большие цветовые пятна теплых и холодных тонов, учитывая их тоновое различия. На переднем плане я подбирала более яркие, контрастные и насыщенные цвета, а на дальних планах – более сложные. После ввода общих цветовых контрастов я начала придавать предметам объем при помощи света и тени. На переднем плане тень более контрастная. Яркий солнечный свет дает более выразительные, очерченные тени на архитектуре и деревьях. Архитектура писалась светлыми, нежными тонами, а деревья - яркими и насыщенными. Осенние деревья были написаны при помощи красок – карминовой, красной, кадмием желтым и лимонным. Был использован метод локальной заливки большими кон фигуративными пятнами с последующим внесением светлых и темных участков. После выполнения всех красочных заливок в живописных этюдах при помощи тонкой кисти были внесены декоративные и линейные дополнения. После окончания живописных работ было принято решение подобрать тон паспарту. Остановились на сером тоне. Работа была оформлена в тонкие белые рамы.

Выводы по третьей главе

На основе проведенной во второй главе работы можно сделать выводы:

Темпера, благодаря своей способности покрывать плотно, позволяет исправлять недостатки изображения, в чем она схожа с гуашью, в чем она схожа с гуашью, но превосходит её по вязкости;

На переднем плане тень более контрастная. Яркий солнечный свет дает более выразительные, очерченные тени на архитектуре и деревьях;

Осенний пейзаж для передачи всей красоты лучше писать яркими красками – карминовой, красной, кадмием красным и лимонным. Листву начинать лучше с целого, то есть наметить массу цветными пятнами, и только потом начинать писать детали.

Заключение

В заключении классификационной работы можно сделать выводы:

Живописный жанр пейзаж до сих пор не теряет своей актуальности.

Пейзаж как жанр живописи всегда отражал любовь живописцев к природе и способам её изображения.

В разные периоды истории пейзаж имел разную форму и функции. В доисторический период это были наскальные изображения. В античный период изображения с элементами пейзажа рассказывали о жизни людей или персонажей мифологии. В средневековье пейзаж с обратной перспективой служил фоном для иконописи. Большой скачок в развитии пейзажа случился в эпоху возрождения.

В России пейзаж как самостоятельный жанр начал свое развитие в XVIII веке и имел тенденцию к реализму.

Осень в картинах живописцев бесконечно разнообразна и может отражать самые различные настроения.

Перспектива классифицируется на линейную, воздушную и цветотоновую. У линейной перспективу может быть одна, две и более точек схода.

Чтобы добиться прогресса в обучении прогресса, нужно чтобы ребенок видел собственные успехи на каждом этапе своей художественной деятельности. Этого можно достигнуть путём разделения сложной изобразительной задачи на ряд простых.

Пейзаж начинается с определения формата и композиционного решения на бумаге. Затем, согласно с решением, проводится линия горизонта, что определяет соотношение земли и неба. На земле выстраивают компоновку находящихся на ней элементов. После чего начинают строить сами объекты.

Осенний пейзаж для передачи всей красоты лучше писать яркими красками – карминовой, красной, кадмием красным и лимонным. Листву

начинать лучше с целого, то есть наметить массу цветными пятнами, и только потом начинать писать детали.

При работе над дипломом была поставлена цель, рассмотрена актуальность, объект и предмет исследования, информационная база и основные методы исследования. Поставлены и выполнены цель и задачи. Были исследованы теоретические аспекты темы, связано содержание материала с обоснованием актуальности избранной темы диплома. В работе над дипломом была выполнена исследовательская работа на тему «пейзаж», изучены его особенности как жанра, его виды. Изучены работы живописцев на осеннюю тематику.

Была изучена история развития жанра пейзаж в мире и в России, сделана его краткая выжимка. Были исследованы особенности построения пейзажа, его композиции. Изучены особенности построения перспективы. Изучена роль плана, цвета и тона в передаче объёма в пейзаже. Составлено четыре конспекта уроков. Был выполнен композиционный и цветовой поиск. На их основе были написаны две картины А2 размера на тему «Осенний пейзаж».

Список используемой литературы

1. Амелина И.В. Роль пленэра в процессе обучения студентов // Поволжский педагогический вестник. 2014. №3 (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-plenera-v-protsesse-obucheniya-studentov> (дата обращения: 23.11.2022).
2. Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание. - М.: Новая Москва, 1925. - 240 с.
3. Беда Г.В. Тоновые и цветовые отношения в живописи. – М.: Советский художник, 1964. – 77 с.
4. Богемская К.Г. Пейзаж. Страницы истории. М.: Галактика, 1992г.
5. Бровко Н.В. Творчество. Мышление. Живопись: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Живопись». – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 28 с.
6. Васильченко, Ю. С. Значение пейзажной живописи в развитии русского изобразительного искусства XVIII-XIX вв / Ю. С. Васильченко // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. – 2017. – № 26. – С. 131-139. – DOI 10.17223/22220836/26/14. – EDN YQPYLJ.
7. Визер В.В.: Живописная грамота. Основы пейзажа. - СПб.: Питер, 2007г.
8. Волков Н.Н. «Цвет в живописи», 1985. С. 320.
9. Головачева, Н. П. Некоторые методические аспекты пленэрной живописи / Н. П. Головачева // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2015. – № 4(8). – С. 61-63. – EDN VLOMNN.
10. Гегель Г.В.Ф. «Эстетика», т. 3. Издательство «Искусство» 1971. С.494.

11. Дрозд, А. Н. Образ и стиль в современной пейзажной живописи / А. Н. Дрозд // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2015. – № 32. – С. 196-204. – EDN UIXNLI.
12. Зачек Ян «Импрессионисты», издательство «Искусство»1995. 225стр.
13. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. - М.: Высш. шк, 2006.
14. Кандинский В.В. «О духовном искусстве», 1992.300стр.
15. Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах. - М.: «Просвещение» 1984.
16. Кузин В.С. Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. - М., 2001.
17. Леонардо да Винчи. Избранные естественнонаучные произведения. - М. 1955
18. Манин В.С.: Русский пейзаж. - М.: Белый город, 2001г.
19. Нехвядович, Л. И. Русская пейзажная школа как объект исследования в современном искусствоведении / Л. И. Нехвядович // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 4-2(23). – С. 76-78. – EDN NTICWF.
20. Островская О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе 1 -4 кл.: пособие для учителя / О.В. Островская. - М: Владос, 2004. - 216 с
21. Раушенбах Б. В. Пространственные построения в живописи: Очерк основных методов. - М.: Наука, 1980.
22. Романовский А. Пейзаж в русской живописи. Изд -во.: Белый город, 2008.
23. Сидуэй Ян «Как смешивать краски», энциклопедия, «Арт - родник», М., 2007. - 144 с.
24. . Стасевич В.Н.: Пейзаж. Картина и действительность. - М.: Просвещение, 1988г.

25. Федоров -Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XX века. М., 1986.
26. Перспектива. Концепция и программы для начальных классов. - М., Просвещение, 2011.
27. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Изобразительное искусство: Рисунок.1-11 кл. Живопись. 1-11 кл. Основы живописи. 5-9 кл. Основы дизайна. 5 -9 кл. Основы народного и декоративно -прикладного искусства. 1 -8 кл. - 4 -е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2002. - 288 с.
28. Пронина, Н. К. Методические рекомендации к заданиям на создание общего тонового и цветового состояния в живописи на пленэре / Н. К. Пронина // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2017. – № 4(17). – С. 118-122. – EDN YLQHMG.
29. Фокин, К. В. Размышления о русской пейзажной живописи / К. В. Фокин // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2013. – № 2(34). – С. 120-127. – EDN QCHEND.
30. Шаляпин, О. В. Активизация творческой деятельности студентов на занятиях пленэрной живописью / О. В. Шаляпин, З. Ж. Рабилова // Философия образования. – 2015. – № 1(58). – С. 156-164. – EDN TJIFGH.
31. Ainsworth, Maryan Wynn et al., From Van Eyck to Bruegel: Early Netherlandish Paintings in the Metropolitan Museum of Art, p. 302, 323; 2009, Metropolitan Museum of Art, 2009. ISBN 0 -8709 -9870 -6
32. André Béguin, Dictionnaire technique de la peinture, 1990, p. 567 -568
33. Watson, William, Style in the Arts of China, 1974, Penguin, ISBN 0140218637
34. The landscape in Western Painting, Minneapolis Institute of the Arts Archived 2009 -07 -25
35. Spain beyond Spain: modernity, literary history, and national identity/ Epps, Bradley S., Fernandez Cifuentes, Luis. Bucknell University Press. 2005

Приложение А

Виды пейзажа

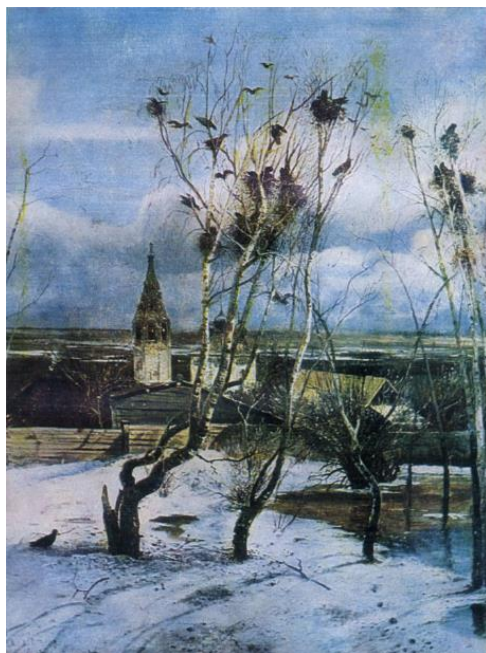

Рисунок А.1 – А. К Саврасов «Грачи прилетели»

Рисунок А.2 – Айвазовский «Девятый вал»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.3 – Иван Шишкин «Утро в сосновом бору»

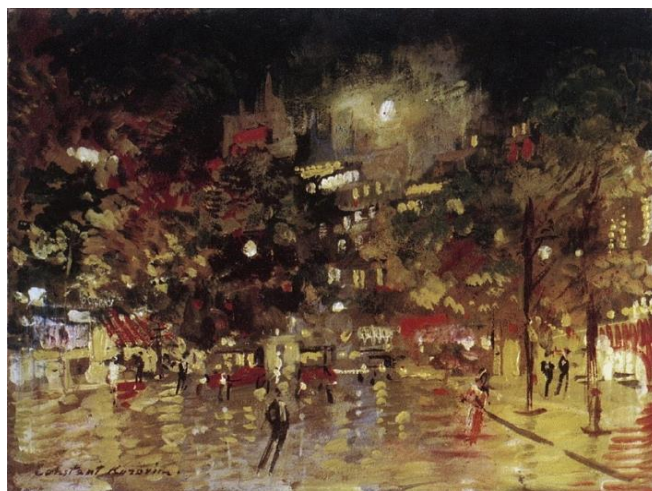

Рисунок А.4 – Константин Коровин «Ночной Париж»

Рисунок А.5 – Андрей Мартынов «Царскосельский парк»

Продолжение Приложения А

Рисунок А.6 – Ганс Вредеман де Врис «Дворцовая архитектура с прогуливающимися»

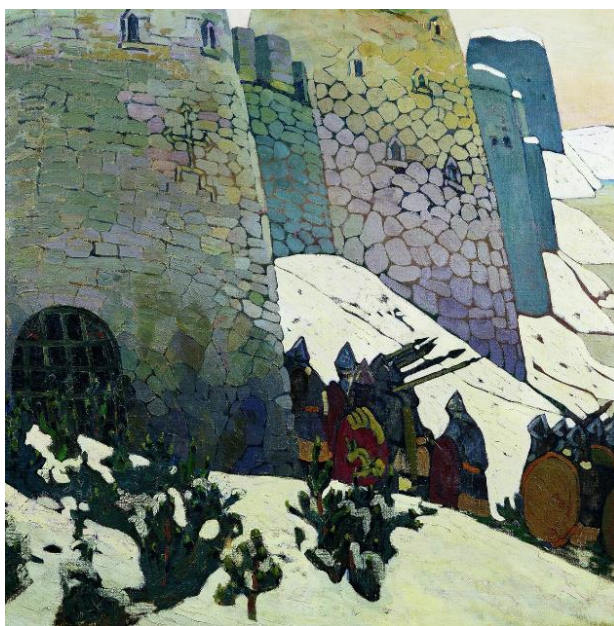

Рисунок А.7 – Н. Рерих «Дозор»

Продолжение Приложения А

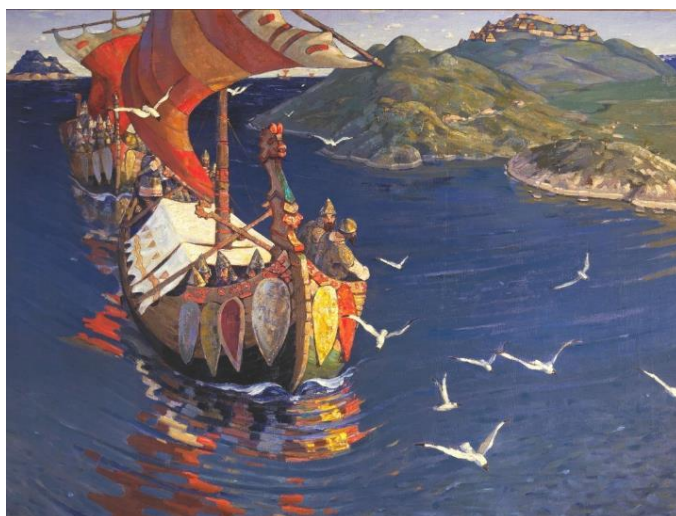

Рисунок А.8 – Н. Рерих «Заморские гости»

Рисунок А.9 – Н. Рерих «Земля славянская»

Приложение Б

Осенний пейзаж

Рисунок Б.1 – Василий Поленов «Золотая осень»

Рисунок Б.2 – Василий Поленов «Ранний снег»

Рисунок Б.3 – Василий Поленов «Летом на Оке»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.4 – Василий Поленов «Осень на Оке близ Тарусы»

Рисунок Б.5 – Исаак Левитан «Золотая осень»

Рисунок Б.6 – Валентин Серов «Осень. Домотканово»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.7 – З. И. Серябкова «Зеленя Осенью»

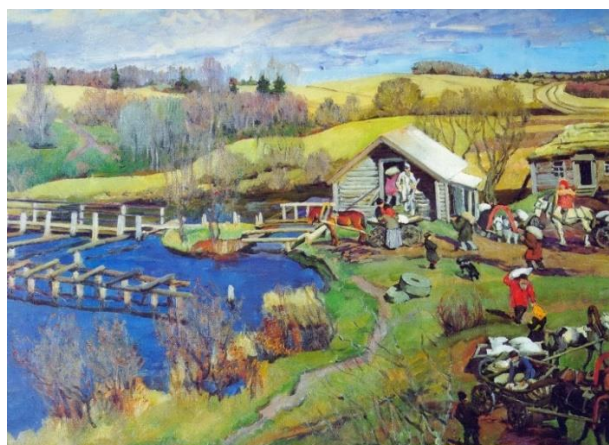

Рисунок Б.8 – Константин Юон «Мельница. Октябрь. Лигачёво»

Рисунок Б.9 – Архип Куиджи «Осенняя распутица»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.10 – Василий Кандинский Исаака Бродского «Опавшие листья»

Рисунок Б.11 – Исаак Бродский «Опавшие листья»

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.12 – Владимир Дубосарский и Александр Виноградов «Очей очарование»

Приложение В
История пейзажа

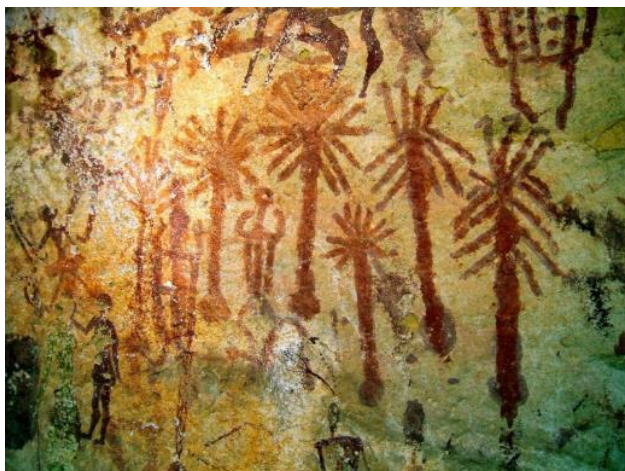

Рисунок В.1 – Наскальный рисунок

Рисунок В.2 – Фреска

Рисунок В.3 – Роспись «куропатки в скалах»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.4 – Фреска «Морской порт»

Рисунок В.5 – Братья Лимбург «Великолепный часослов герцога Беррийского»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.6 – Леонардо да Винчи «Портрет Джоконды»

Рисунок В.7 – Джорджоне «Буря»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.8 – Эль Греко «Толедо в грозу»

Рисунок В.9 – Никифор Крылов «Русская зима»

Рисунок В.10 – Г. Сорока

Продолжение Приложения В

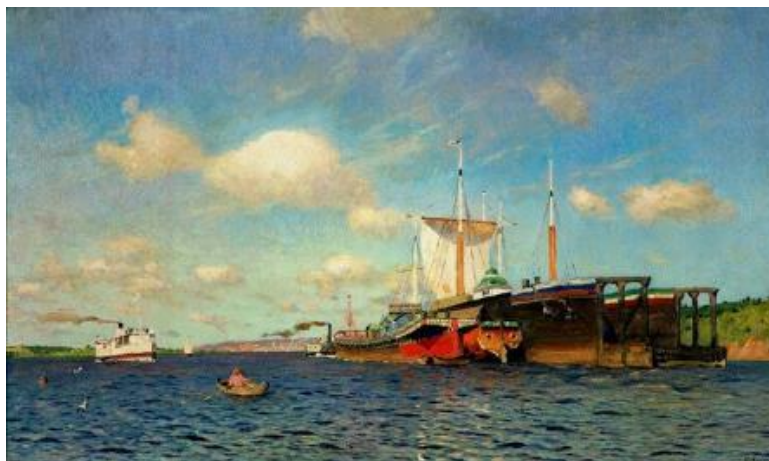

Рисунок В.11 – И.И. Левитан «Свежий ветер. Волга»

Рисунок В.12 – И.И. Левитан «Владимирка»

Рисунок В.13 – И.И. Левитан «Озеро. Русь»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.14 – А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре»

Рисунок В.15 – Зима 1939 г.

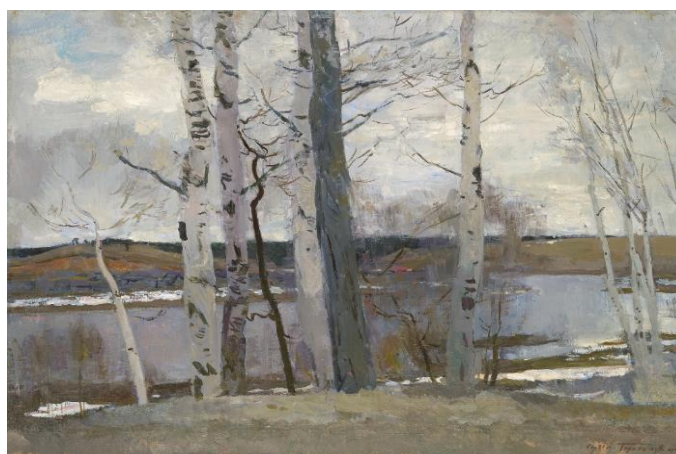

Рисунок В.16 -«Лед прошел»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.17 – Н.П. Крымов «Осень»

Рисунок В.18 – Н.П. Крымов «Серый день»

Рисунок В.19 – Н.П. Крымов «Полдень»

Продолжение Приложения В

Рисунок В.20 – Н.П. Крымов «Перед сумерками»

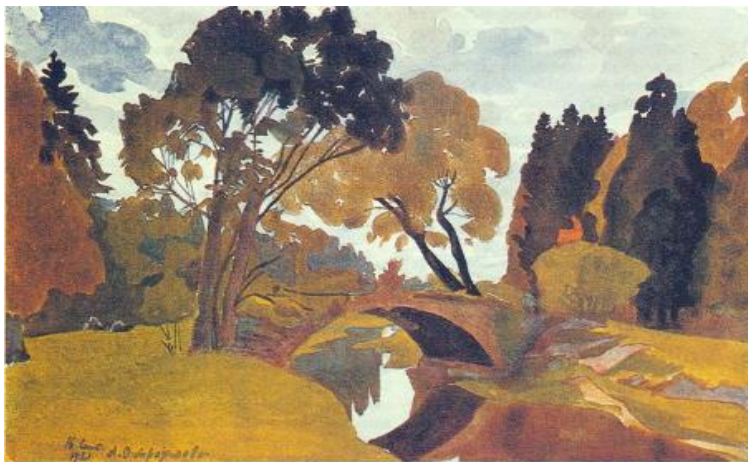

Рисунок В.21 – А.П. Остроумова-Лебедева «Павловск»

Рисунок В.22 – А.П. Остроумова-Лебедева «Петроград. Марсово поле»

Продолжение Приложения В

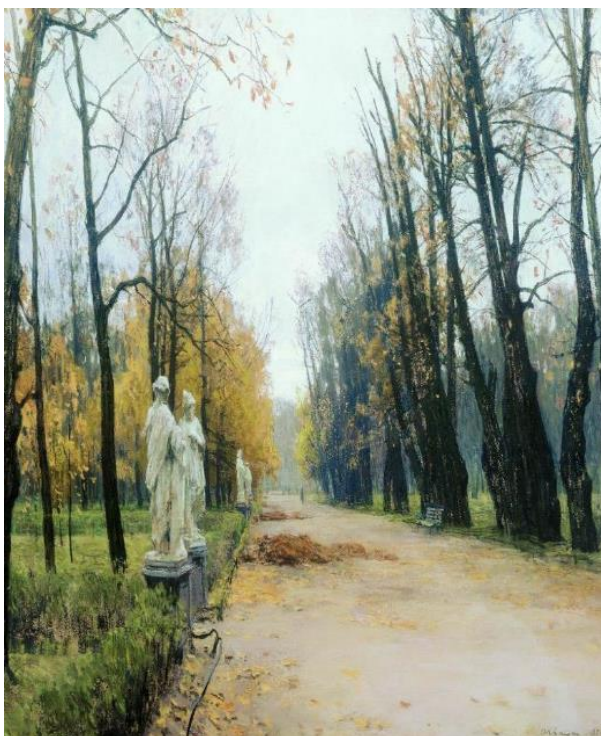

Рисунок В.23 – А.М. Грицай «Летний сад»

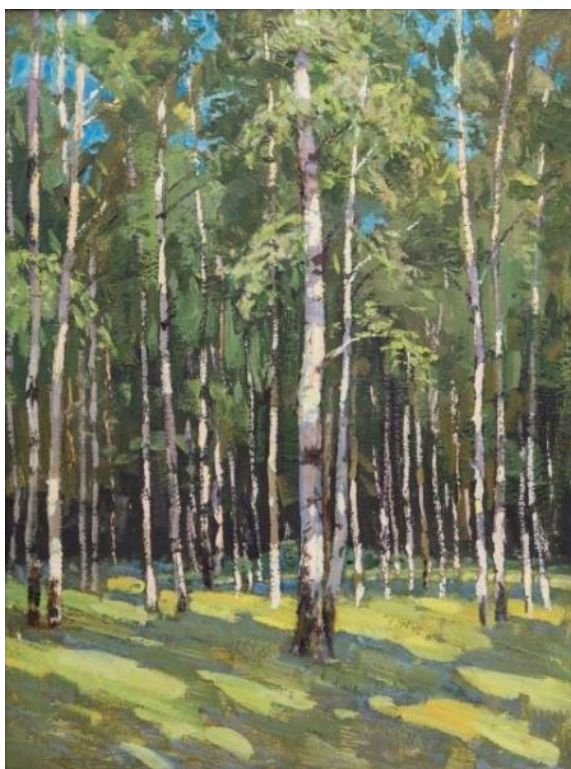

Рисунок В.24 – А.М. Грицай «Полдень»

Продолжение Приложения В

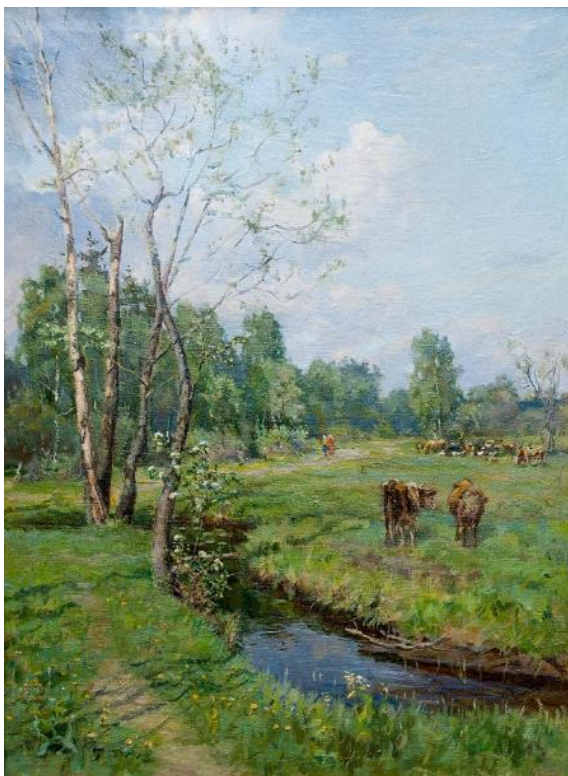

Рисунок В.25 – А.М. Грицай «Май. Весеннее тепло»

Приложение Г

Перспектива

Рисунок Г.1 – Панорама «Оборона Севастополя»

Рисунок Г.2 – Панорама «Бородинская битва»

Рисунок Г.3 – Панорама «Сталинградская битва»

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.4 – Петров-Водкин «Купание красного коня»

Приложение Д

Методика обучения

Рисунок Д.1 – Интерактивна презентация

Приложение Е

Художественно-творческая часть

Рисунок Е.1 – Зарисовки в тоне

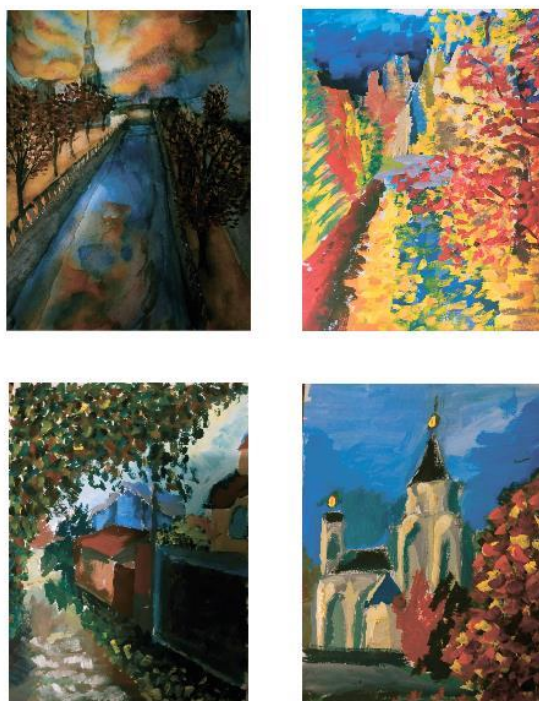

Рисунок Е.2 – Зарисовки в цвете

Продолжение Приложения Е

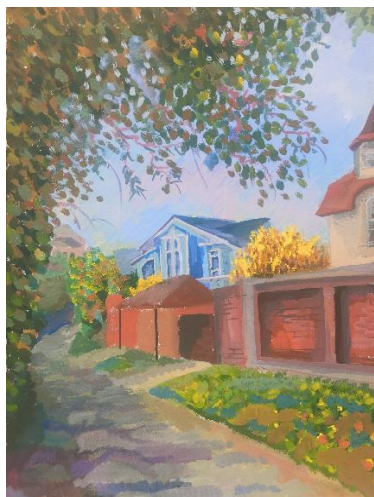
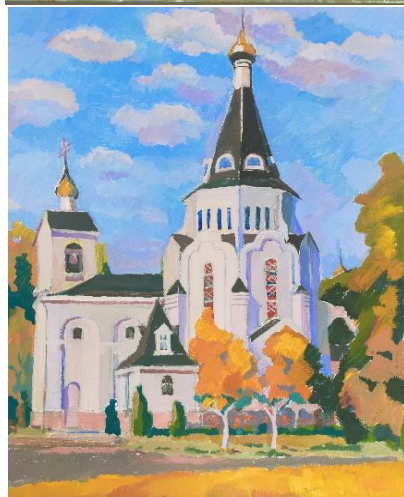
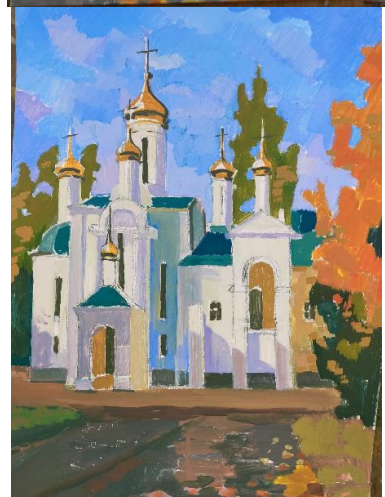
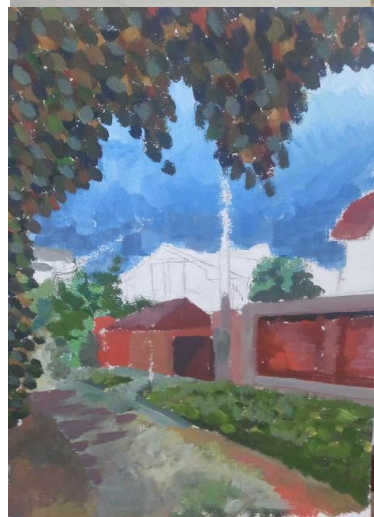
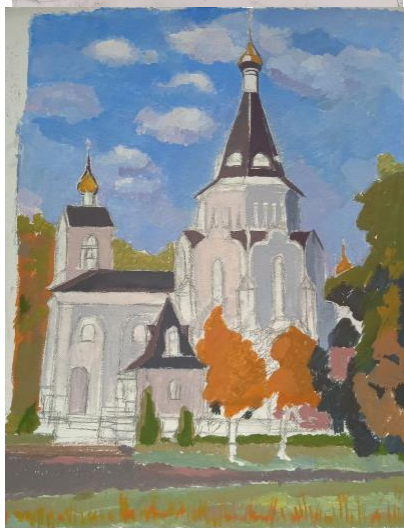
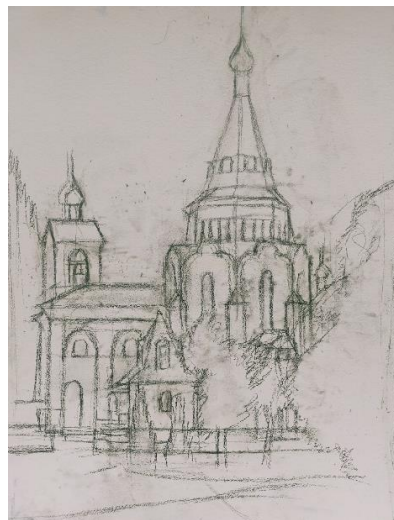
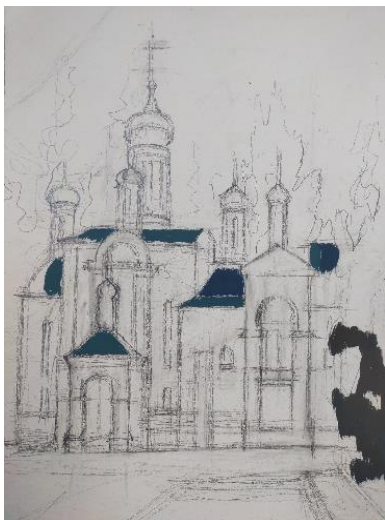

Рисунок Е.3 – Ход работы