

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская художественная школа №2» г. о. Саранска**

**Методическая разработка на тему:
«Пленэр, как процесс обучения и воспитания в художественной школе.»**

**Преподаватель живописного отделения
МБУДО «ДХШ№2» К. В. Преснякова**

Саранск 2022 г.

Тема: «Пленэр, как процесс обучения и воспитания в художественной школе.»

Цель: заключается в объединении теории и правил с обучением, грамотно поставить и решить творческую задачу во время работы на пленэре, подготовка детей к групповой и самостоятельной работе.

Задачи:

Обучающая:

- обучить находить оптимальную точку зрения для работы над пейзажем.
- обучить грамотному выбору художественных средств для работы над конкретной задачей.

Развивающая:

- развить умение самостоятельного выбора темы и объекта для рисования, постановки творческой задачи.
- сформировать умения использовать собственные знания и навыки для воплощения замысла, образа, с помощью художественных средств.

Воспитательная:

- воспитание у детей чувства прекрасного, любви к природе
- воспитание уверенности в своих силах, адаптации к социальной среде.

Учебные часы: 2 часа

Материалы и оборудования для учащихся: набор красок (акварель или гуашь), бумага (акварельная, тонированная, альбомная для набросков и зарисовок), графитные и угольные карандаши, цветные карандаши, пастель. Кисти различных размеров, палитра, емкость для воды и тд.

Оборудование для учителя: наглядные материалы.

Темы пленэрной практики:

1. Вводная беседа. Знакомство с предметом «Пленэр»
2. Этюды, зарисовки растений, цветов и деревьев.
3. Наброски, зарисовки и этюды животных.
4. Архитектурные мотивы (Малые архитектурные формы)
5. Пейзаж около воды и с лесным массивом.

Ход урока:

1. Организационный момент (10 мин)
2. Выбор места расположения (10мин)
3. Самостоятельная работа учащихся. (1 час 30 мин)
4. Подведение итогов, просмотр работ (10 мин)

Пленэр – является важной составляющей частью учёбы, это продолжение учебного процесса по основным дисциплинам: рисунок, живопись, станковая композиция.

Пленэрная практика - особый период в учебном процессе ДХШ, наиболее благоприятный для расширения кругозора обучающихся. Во время работы в классе всё внимание детей сконцентрировано на натюрморты и постановки. Когда же обучающиеся выходят на улицу, то натура – весь мир во всём его многообразии, а натурное рисование является основой профессионального образования. Именно на пленэре воспитываются творческие возможности обучающихся. Не зря говорят, что природа – лучший учитель.

Практические советы на пленэре:

1. Выбор места расположения: обязательным условием выбора места расположения является затененное пространство. Работа, написанная на ярком солнце, в помещении будет выглядеть темной, а белая бумага, отражая солнечный свет, «ослепляет» и плохо влияет на зрение.

2. Необходимость головного убора: кроме того, даже в тени, необходимо одевать шляпу или кепку с козырьком. Это сфокусирует взгляд на пейзаже и даст видеть его отчетливее.

3. Организация рабочего пространства: для работы на пленэре \ использует специальный этюдник. Но, как правило, у обучающихся он отсутствует. Всегда можно удобно расположиться, имея низкий складной стульчик и планшет. Краски при этом кладутся на землю, планшет — на колени, а палитру — в нерабочую руку.

4. Материалы и оборудование: набор красок (акварель или гуашь), бумага (акварельная, тонированная, альбомная для набросков и зарисовок), графитные и угольные карандаши, цветные карандаши, пастель. Кисти различных размеров, палитра, емкость для воды и тд.

5 Скорость работы: писать необходимо, по возможности, быстро. Широкими мазками нужно проложить основные цветовые отношения: небо- земля (вода), кроны деревьев дальнего и переднего плана (свет и тень)

6. Формат работ: размер этюдов лучше брать небольшой – от 10х15 см до альбомного формата. Большой размер потребует большего времени и красок.

7. Постоянное сравнение: в процессе работы постоянно сравнивайте разные участки этюда по тону и цвету. Чтобы хорошо видеть тональные отношения иногда смотрите на натуру расфокусированным взглядом — так детали исчезают, и тон объектов виден лучше.

8. Детальность этюда: в завершении этюда пропишите первый план более детально. Это придаст пейзажу глубину, а картине — законченность. Эти знания порой помогают избежать тональной путаницы и других ошибок.

Как правило такие занятия возможны с детьми в начале июня. Занятие длится ориентировочно 2 часа. В данном случае я проводила пленэр для 3 класса.

Пленэр для детей - это одновременно занимательная прогулка в виде похода и потом уже увлеченное выполнение своего этюда. Занятия имеют также воспитательное значение. Ребята в общении с природой чувствуют себя более непосредственно, имеют возможность раскрыться по-новому, найти в коллективе новых друзей. Дети знакомятся с пейзажами и архитектурой. По-новому видят улицы родного города и его пригороду.

Территориально наша художественная школа очень удачно расположена: это возможность посетить лесное озеро или ручей за жилым комплексом «Ветеран». В Берсеневке можно найти интересные пейзажи и дома, сделать зарисовки и наброски разных видов избышек, дворишков, а также домашней живности. Также целый поход и возможность посетить конюшню. Если погода менее благоприятна, то хорошо можно поработать около школы, рядом расположена аллея и зона с цветочными клумбами, что безусловно очень удобно для занятий.

Наши походы:

Поход на «Лесное озеро»

**Пленэр у ручья. Выполнение пейзажа на
состояние.**

Село Берсеневка. Этюды и зарисовки деревенских домов.

Плэнер на конюшне «Доверие»

Пленэр около школы. Зарисовки деревьев и цветов.

В результате работы на пленэре появляется вдохновение, созревают замыслы композиций, необходимые для дальнейшего творчества. На пленэре дети учатся изображать окружающую действительность, передавая при этом световоздушную перспективу и естественную освещенность. Выполнение этих сложных даже для художников-профессионалов задач связано с глубоким изучением натуры. Пленэрные работы должны быть выполнены в течении короткого промежутка времени. Поэтому нужно научиться планировать время и фронт работ.

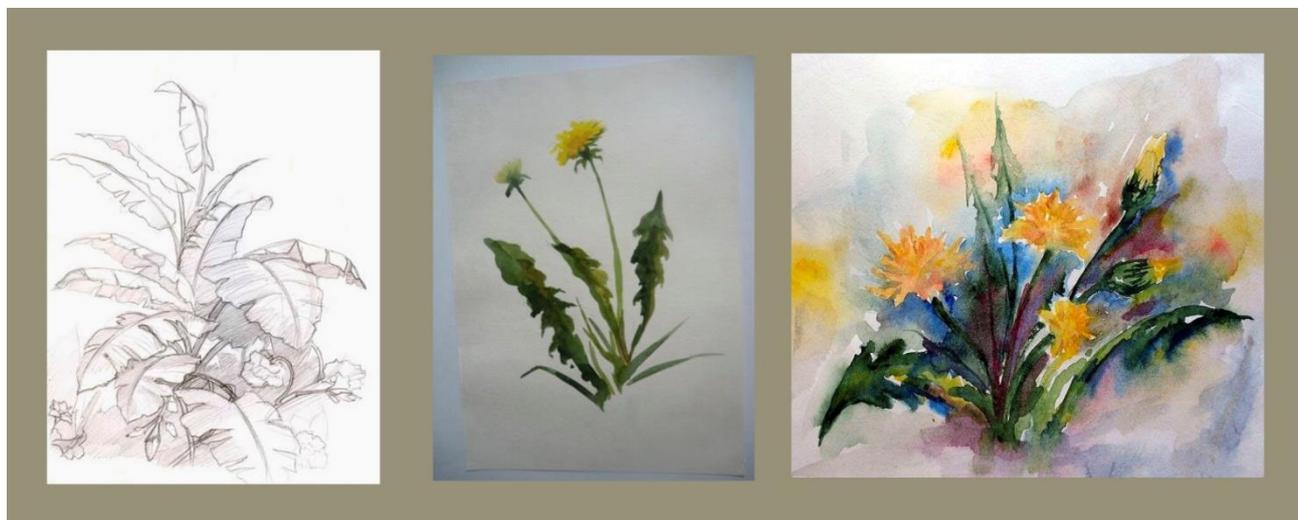
Работая с детьми на пленэре, я заметила, что в начале они испытывают некоторые трудности. Кто-то не хочет рисовать на пленэре красками, боятся перепачкаться, считают, что рисовать восковыми мелками или пастелью проще. Конечно это не верно. И показывать это нужно на собственном опыте. Краска лучше отображает колорит местности, данное состояние и освещение. Многие дети пытаются ограничить свой выбор простым карандашом. Это само по себе не плохо, но явно недостаточно для создания разноплановых работ. И только под конец пленэра, дети начинают понимать всю суть, тем самым, уже достаточно «разрисовавшись» они уже более смело подходят к выполнению своего этюда.

Почему так тяжел для детей выбор сюжета? Сказывается отсутствие опыта наблюдателя. Занятия на пленэре бывают только в конце учебного года, а чтобы рисовать с натуры самостоятельно нужно перебороть лень и страх неудачи- ведь рисовать одному сложнее, чем на занятиях с педагогом. К тому же дети ещё не умеют выделять для себя главное, важное. Им сложно ещё понять какое освещение или какая точка зрения будут более выигрышными. Некоторые боятся рисовать что-то на их взгляд сложное, пытаются идти по простому пути. Другие наоборот не могут трезво оценить свои силы и начинают рисовать сразу что-то грандиозное по замыслу и масштабу. Среди детей есть торопыги, начинающие рисовать всё и сразу, и те, кто рисует один маленький набросок в течении двух часов.

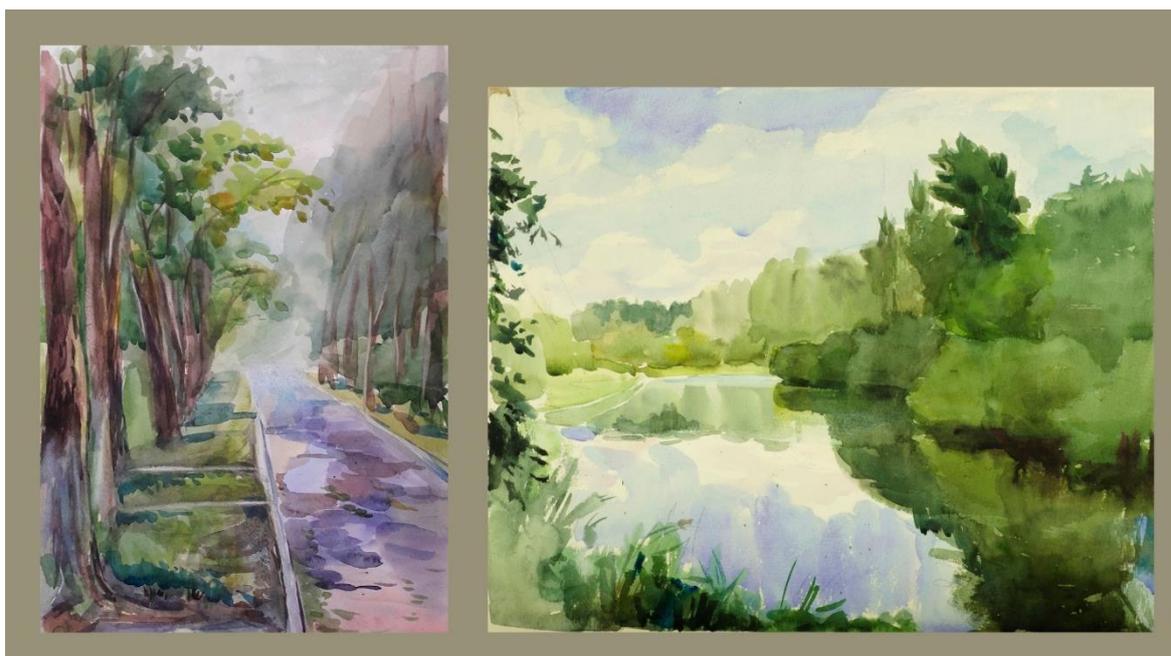
Глядя на своих учеников, я поняла, что на пленэр они должны выходить во всеоружии, а это значит - владеть не только красками и карандашами, но и постановкой творческой задачи и необходимым для этого объёмом теоретических знаний.

Для зарисовок подойдёт уголь, сангина, мягкий карандаш, чёрная ручка, фломастер. Удобно работать на пленэре пастелью -художественной и масляной. Особенно интересно смотрится пастель на тонированной бумаге. Для работы в цвете смело берём с собой гуашь или акварель.

Растения нужно рассматривать с близкого расстояния, чтобы была видна его фактура и форма. Обычно такие работы выполняются в форме зарисовки или этюда и показывают во всех подробностях красоту и необычность растения. Работа может быть, как графической, так и живописной, быть вписана в пространство пейзажа или нарисована без фона как фрагмент.

Пейзаж-это тема, в которой можно себя не ограничивать в выборе художественных материалов и задач. В работе над пейзажем нужно двигаться от простого к более сложному. Основная задача — найти хорошее композиционное решение увиденного мотива.

Зарисовки фрагментов архитектуры. Рисование малых архитектурных форм. Важно уже в первых рисунках архитектурных сооружений выработать последовательность выполнения их, уделить большое внимание сущности архитектурного объекта, продолжить более глубокое освоение основных закономерностей рисунка — перспективного построения изображения, тонального выявления объемных форм объекта, пространства. В этих упражнениях твоё внимание должно быть направлено на выяснение связей архитектуры с окружающей средой.

Для первой пробы лучше выбирать городские дворики с замкнутым пространством, с небольшими строениями и деревьями внутри. Рисунок может быть, как тональным, так и линейным. Подойдут различные материалы, в зависимости от задачи.

При знакомстве с рисованием животного лучше начать с учебного наброска. Набросок передает самыми общими и скупыми линиями различные позы, моменты движения и пропорции животного, а также отдельные части его. При исполнении наброска не следует обращать внимание на подробности, тушевать тоже не надо. Набросок — это самый скорый способ закрепить на бумаге свои первые впечатления от натуры.

По завершению нашего пленэра мы организовываем небольшой *пикник*, уже традиция сосиски на небольшом костерке. Где дети совместно проводят время на природе, делятся разными впечатлениями от походов и увиденного.

Так как пленэр проходит очень насыщенно, постоянно меняя место расположение, своего рода получается для детей целое приключение.

По окончанию оформляется *итоговая выставка детских работ*, где ребята могут посмотреть ее в стенах нашей школы.

В заключении хочется отметить, пленэр— это опыт, ни с чем несравнимое действие, перерастающее в изобразительную гармонию. В наше время, в век развития компьютерных технологий, очень часто приходится сталкиваться с недостатком воображения у детей, даже обучающихся в художественных школах.

Пленэр помогает разбудить фантазию, сплоченность и организованность, запустить в действие «механизм творчества», вдохновить на создание композиций. Работа на пленэре всегда вызывает сильное эстетическое переживание у детей, развивает технические навыки, способствует неоспоримому профессиональному совершенствованию.

