

Отдел образования и охраны прав детства муниципальный район «Мосальский район»
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
Мосальский дом творчества

Утверждено:

Принята на заседании педагогического
совета

Протокол №_1 от 30.08.2024г.

Директор МКОУ ДО МДТ

И. И. Петухова

Приказ № 61 от 30.08.2024г.

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа художественной направленности
«Картина маслом»

Срок реализации программы: 1 год

Форма обучения: очная

Возраст: 11-16 лет

Уровень: базовый.

Составитель: Елена Александровна Козлова

педагог дополнительного образования

Мосальск, 2024г.

Пояснительная записка

Программа « Картина маслом» обновлена в разделах содержания, структуры программы, методического материала, описательного материала.

Техника масляной живописи — одна из самых доступных. Ею может овладеть даже начинающий художник, однако трудно переоценить роль этой техники в истории мирового искусства. Благодаря ей создавались шедевры, возникали новые направления в искусстве. Использование масляной краски способствовало настоящей революции в живописи.

Разнообразные приёмы и выразительные возможности масляной живописи в руках мастеров способствовали появлению самых удивительных и таинственных явлений в мировой культуре.

Масляные краски медленно сохнут. В отличие от работы с темперой и любыми клеевыми красками, художник может исправить картину, переписать слои. У него гораздо больше времени на раздумья, а значит, больше возможностей для творческого эксперимента, на воплощение своих идей на полотне. Кроме того, краски при этой технике не тускнеют, не меняются оттенки цветов, что способствует долговечности произведений искусства. Именно эти возможности сделали открытие масляных красок поистине революционным.

Программа в области изобразительного искусства « Картина маслом» играет особую роль в системе образования в МКОУ ДО МДТ. Она опирается на классические принципы обучения рисованию, но вместе с тем , отражает новые требования, предъявляемые к программам дополнительного образования. Программа « Картина маслом» решает задачи технологического мастерства, то есть работы в различных художественных техниках: в технике акварели, гуаши, акрила и , наконец, средствами масла.

Масляная живопись имеет свои особенности в сравнении с другими направлениями. Особая техника, материалы, этапы работы и оформления полотен – всё это вызывает, с одной стороны, восхищение и желание приобщиться к прекрасному, с другой стороны, осторожность и страх, неуверенность в своих силах. Начинать всегда трудно. Но первый шаг в содружестве с опытным педагогом должен стать начальной , отправной точкой большого творческого пути.

Настоящая программа « Картина маслом» (далее – Программа) составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.07.2022 г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, утверждённым приказом Минобрнауки, Минпросвещения от 05.08.2020 № 882/391, с учётом Методических рекомендаций для субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, утверждённых Минпросвещения от 28.06.2019 № МР – 81/02вн

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. №28

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р);
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации до 2030 г.;
- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)");
- Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК – 641/09 «О направлении методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально – психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ОВЗ, включая детей – инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей;
- Уставом МКОУ ДО МДТ;
- Положением о единых требованиях к структуре и оформлению ДОП, в том числе сертифицированным, при включении в систему ПФДО, утверждённым Приказом № 102 от 03.11.2022г. по учреждению.

Актуальность:

Масляная живопись всегда остается актуальной. Ведь она способна, как ничто другое, выражать чувства создателя картин, его эмоциональное состояние. Обучающиеся имеют возможность освоить одну из живописных техник, которая долгое время считалась делом только профессионалов. Программа направлена на освоение обучающимися технологии масляной живописи. Живопись масляными красками – действенный метод проявить себя, предоставить полный выход творческим амбициям и познать новый, полный сочного насыщенного цвета мир.

Продолжительность реализации программы: один год.

Возраст воспитанников: 11-16 лет.

Режим работы: 1 час в неделю. (36 часов в год)

Форма работы: индивидуальная, групповая

Направленность программы: художественная

Занятия рисунком и изучение базовых знаний изобразительного искусства являются первостепенными. Такие знания открывают неограниченные возможности в художественном творчестве и дают возможность реалистично передать действительность на плоском пространстве. В любых техниках, таких, как живопись маслом, акварель, пастель и многие другие.

Цель: художественно-эстетическое развитие учащихся в процессе освоения программы..

Задачи:

Образовательные:

1. Приобретение обучающимися навыков по выполнению живописных работ в технике масляная живопись, в том числе ознакомление с художественными понятиями:

- свойства живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств;
- приёмы масляной живописи;
- художественные и эстетические свойства цвета;
- последовательность ведения живописной работы.

2. Познакомить с оборудованием и материалами живописной мастерской;

3. Дать представление о различных техниках, являющихся подготовительными при создании картины (изготовление подрамника, натягивание холста, грунтовка и т.д.)

4. Научить работать с натуры и по памяти.

Воспитательные задачи

1. Привить обучающимся чувство любви и гордости к культуре России, её истории, традициям, посредством наблюдения и изучения исторических живописных полотен, предметов декоративно – прикладного искусства.

2. Воспитывать чувство красоты.

3. Воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой активной личности, сформировать устойчивый интерес к творческой деятельности.

Развивающие задачи

1. Развить пространственные представления, художественное и ассоциативное мышления, умение работать как в академическо -реалистическом, так и в декоративно-абстрактном стилях.

2. Развить художественный вкус, творческий потенциал ребёнка.

3. Выявить и развить индивидуальный почерк.

Отличительной особенностью программы является то, что она направлена исключительно на раскрытие творческой компоненты интерактивными методами обучения. Создание пейзажа, натюрморта масляными красками поможет учащимся:

- Раскрыть свой творческий потенциал.
- Испытать радость от успехов и достижений.
- Снять все ограничения в самовыражении.
- Полностью изменить мировосприятие.
- Совершенствовать работу зрительного и двигательного аппаратов (важно для профессий врача, дизайнера, инженера и т.д.).

Педагогические принципы образовательного процесса:

- Принцип взаимоуважения - уважение на занятиях к личности ребенка и его творческому видению.
- Принцип творчества – воплощение и развитие образов согласно теме занятий.
- Принцип построения работы: «от простого к сложному».
- Принцип индивидуального обучения - обучение носит индивидуальный характер.
- Принцип наглядности – объяснение на примере наглядность материала.
- Принцип связи теории с практикой – объяснения теоретические должны быть выполнены в

практике.

Формы занятий:

Занятия по программе « Картина маслом» рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4-х до 10-и человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет педагогу построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Урок является основной формой в учебной деятельности.

Продолжительность занятия - 45 минут .

Сопутствующими формами аудиторного занятия являются беседа, лекция (в том числе с видеорядом), рассказ, выход на натурные зарисовки, посещение выставок , мастерских художников-живописцев, мастер-классы.

Методы обучения:

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы);
- практический (выполнение аудиторных заданий);
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных впечатлений).

Предложенные методы работы в рамках дополнительной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач программы и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного творчества.

Ожидаемый результат:

Обучающиеся приобретут знания в работе с присущими данному виду работы материалами и научатся применять полученные знания в дальнейшей художественной деятельности.

Программа рассчитана на развитие творческих возможностей учащихся. На расширение информационного познания, а также быстрое реагирование и выполнение поставленных задач в современном, быстро меняющемся мире. На изучение и реализацию масляной живописи и написание пейзажа.

Способы определения результативности

- педагогическое наблюдение;
- педагогический анализ;
- решение задач поискового характера;
- активность работы на занятиях; мониторинг.

Материально-техническое обеспечение:

- видео- и фотоматериалы, мультимедиа;

- литературу по изобразительному творчеству творчеству (репродукции картин художников, книги)
- копии набросков
 - хорошо освещенный кабинет с мольбертами, стульями
 - учебная доска, проектор.

Материалы для работы на занятиях 1-10 человек:

- краски масляные "сонет".(красная, зеленая, белая, черная, синяя, голубая, коричневая)
- Кисти для масляных художественных работ № 3№б 30 штук
- карандаши для набросков графитовые, угольные 5 шт.
- Влажные салфетки - 2 пачки.
- холст 15 штук 45х35 см
- подрамник 35х25 см
- лак финишный 2 шт.
- грунт акриловый
- желатин, емкость для разведения желатина .
- мастихины -15 штук
- ткань для обработки инструментов
- палитры фанерные -15 штук
- разбавитель масляных красок.
- лак.
- масленки-15 штук.

Учебно-тематический план

<i>№ /№ разде л</i>	<i>Название темы занятия</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Количество часов.</i>		<i>Формы аттестации, контроля</i>
	<i>1год обучения</i>	<i>36ч.</i>	<i>Теория 10ч</i>	<i>Практик а 26ч</i>	

1	<i>Введение в курс живописи. Приемы живописи. Художники и жанры в искусстве.</i>	2	2		<i>Стартовое тест.</i>
2	<p><i>Живопись маслом</i></p> <p><i>1. Живопись маслом. материалы и инструменты художника. натягиваем холст на подрамник</i></p> <p><i>2.Проклейка холста.</i></p> <p><i>Технология проклейки холста. материалы и инструменты. Проклеиваем холст.</i></p> <p><i>3.Грунтовка холста. Материалы и инструменты. Грунтуем холст.</i></p> <p><i>4. Жанры живописи. Натюрморт.</i></p> <p><i>Эскиз пейзажа. Композиция.</i></p> <p><i>5.Закрепление рисунка. Подмалевок. Техника ведения подмалевка.</i></p> <p><i>6. Техники живописи маслом.</i></p> <p><i>Однослойная живопись (аля-прим)</i> <i>Многослойная живопись. Применение мастихина в работе масляными красками.</i></p> <p><i>7. Масляная живопись пейзажа.</i></p> <p><i>8.Окончание работы над пейзажем. Подготовка работы к выставке. Анализ работ.</i></p> <p><i>Выставка.</i></p>	2	1	1	<i>Практ. раб.</i>
			1	3	<i>Практ. раб.</i>
			1	4	<i>Практ. раб.</i>
			1	4	<i>Практ. раб</i>
			1	4	<i>Практ. раб.</i>
			1	4	<i>Практ. раб</i>
			1	4	<i>Практ. раб</i>
			1	2	<i>Практ. раб.</i>

Содержание программы

Введение в курс живописи. Приемы живописи. Художники и жанры в искусстве. (2 часа)

Теория. Знакомство с видами живописи изобразительными материалами, технологией применения материалов, с терминологией, линейной и воздушной перспективой, техникой изображения рисунка, наброска, эскиза, этюда, натюрморта, портрета.

Тема 1. Живопись маслом. материалы и инструменты художника. натягиваем холст на подрамник. (2 ч.)

Теория: Знакомство с инструментами и материалами.

Подрамник. Виды подрамников. Холст. Технология натяжки холста на подрамник.

Практика: натяжка холста на подрамник.

Тема 2. Проклейка холста. технология проклейки холста. материалы и инструменты. Проклеиваем холст. (4ч.)

Теория: Материалы и инструменты для проклеивания холста.

Практика: Проклейка холста. Сушка. Подготовка поверхности к грунтованию холста.

Тема 3. Грунтовка холста. материалы и инструменты. Грунтуем холст. (5ч.)

Теория: Техника и способы нанесения грунтовки на поверхность проклеенного холста.

Практика: Нанесение грунтовки на поверхность проклеенного холста.

Тема 4. Жанры живописи. Пейзаж. Эскиз пейзажа. Композиция. (5ч.)

Теория: жанры в живописи. Натюрморт, пейзаж, портрет. Композиционное построение пейзажа. Построение пейзажа.

Практика: эскиз пейзажа мягким карандашом.

Тема 5. Закрепление рисунка. Подмалевок. Техника ведения подмалевка. (5ч.)

Теория: Техника и способы закрепление рисунка с помощью ретушного лака. Подмалевок. Растушевка рисунка.

Техника ведения подмалевка. Растушевка рисунка.

Практика: закрепление рисунка с помощью ретушного лака. Подмалевок. Растушевка рисунка.

Тема 6. Техники живописи маслом⊗ 5ч.)

Теория: Техники живописи маслом: Выбор техники для работы над картиной.

1.Однослойная :Аля-прим

2.Многослойная живопись. Применение мастихина в работе масляными красками.

3. Смешанная техника.

Практика: Живопись пейзажа в смешанной технике.

Тема 7.Маслянная живопись пейзажа: (3ч.)

Теория: Масляная живопись пейзажа.

Практика: Масляная живопись пейзажа.

Тема 8. Окончание работы над пейзажем. Подготовка работы к выставке. Анализ работ.(Зч.)

Теория: Подготовка работ к выставке. Закрепление лаком. Рама картины.

Практика: Окончание работ масляными красками над созданием пейзажа. Уточнение деталей.

Выставка.

Обучающийся по окончании программы

должен знать:

- Историю живописи, основные направления, имена.
- Различные техники масляной живописи, способы оформления работы.
- Применения основных правил и законов станковой композиции.
- Последовательности выполнения натюрморта и пейзажа.

Обучающийся по окончании программы должен уметь:

- Владеть материалами и инструментами масляной живописи.
- Выполнить живописную композицию с соблюдением всех подготовительных этапов работы, включая работу с историческим материалом.
- Создать целостность цветотонального решения листа.
- Уметь изображать предметы во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом его цветовых особенностей.
- Уметь обобщать, добиваться цельности в изображении натюрморта и пейзажа.
- Правильно организовать композиционные и смысловые центры.
- Оформить готовое живописное произведение.

Оценочные материалы

Для получения свидетельства по пройденной программе обучающемуся необходимо предоставить на просмотр не менее трёх полностью законченных и оформленных для экспозиции работ в технике масляной живописи в различных жанрах: натюрморт, пейзаж.

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих

Умений и навыков:

- грамотно смешивать цвета;
- владеть светотеневым и цветовым контрастом, тёплыми и холодными цветами;
- определять локальный цвет, передавать колорит композиции, гамму, владеть навыками передачи объёма, пространства, рефлекса, блика;
- владеть одним из видов современных техник: alla prima, точечный рисунок, корпусная живопись;
- владеть художественными материалами и средствами;
- методически правильно вести работу над этюдом, натюрмортом, пейзажем, станковой композицией.

По каждому пункту ставится оценка-показатель: «да» или «нет». Более

50% положительных показателей говорит об усвоении необходимых для зачёта знаний, умений и навыков.

С учётом данных критериев, которые просматриваются в работах, педагогом принимается решение о выставлении показателя результативности

Пройденного материала: «зачёт», либо «незачёт».

В случае неудовлетворительного результата учащийся завершает творческие работы. Как только объём и уровень работ будет соответствовать заданному, учащийся получает «зачёт».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Масляная живопись - одна из древнейших техник рисования, возникшая более 2000 лет назад и громко заявившая о себе в XV веке. Маслом рисовали Леонардо да Винчи, Эдуард Мане, Илья Репин и многие другие великие мастера изобразительного искусства. По сей день эта техника - одна из самых популярных среди начинающих и уже известных художников. Умение писать маслом - один из показателей мастерства живописца. Начало нового подхода к живописи относится ко времени появления цветных грунтов. Белый грунт стали покрывать какой-либо прозрачной краской, а впоследствии мел и гипс белого грунта стали заменять различными красочными пигментами, чаще всего нейтральными серыми или красно-коричневыми. Это нововведение значительно ускорило работу, так как сразу давало или самый темный, или средний тон картины, а также определяло общий колорит произведения. Несмотря на то, что итальянский метод представляет собой сумму приёмов, характерных для каждого художника в отдельности (причем им пользовались такие разные мастера, как Рубенс и Тициан), мы можем выделить и ряд общих черт, объединяющих эти приёмы в одну систему. Рисунок при итальянском методе наносили на цветной грунт углём или мелом, затем контур обводили какой-либо краской, обычно коричневой. Подмалевок начинали вести в зависимости от цвета грунта. Мы рассмотрим здесь несколько наиболее часто встречающихся вариантов. Если грунт брали средний, серый, то все тени и темные цветные драпировки прописывались коричневой краской, ею же обводили рисунок. Цвета наносили чистыми белилами. Когда подмалевок высыхал, приступали к живописи, прописывая цвета, а в полутонах оставляя серый цвет грунта. Картина писалась или в один приём, и тогда цвет сразу брался в полную силу, или заканчивалась лессировками и полулессировками по несколько более светлой подготовке. Когда брался совсем тёмный грунт, его цвет оставляли в тени, а света и полутона подмалёвывали белилами с чёрной краской, смешивая их на палитре, причём в наиболее освещённых местах красочный слой наносили особенно пастозно. Получалась картина, вначале вся написанная одним цветом, так называемая «гризайль» (от фр. gris - серый). Такую подготовку после просушки иногда скоблили, выравнивая поверхность, затем картину заканчивали цветными лессировками. В случае применения грунта активного цвета подмалёвок часто вёлся краской, которая с цветом грунта давала нейтральный тон. Это было необходимо для ослабления в некоторых местах слишком сильного действия цвета грунта на последующие слои краски. При этом использовали принцип дополнительных цветов - например, на красном грунте подмалёвывали серовато-зеленым тоном.

Итальянский метод предполагает два этапа работы: первый – над рисунком и формой, причём самые освещённые места всегда прописывали более плотным слоем, второй - над цветом при помощи прозрачных красочных слоёв. Этот принцип хорошо иллюстрируют слова, которые приписывают художнику Тинторетто. Он говорил, что из всех красок ему больше всего нравятся черная и белая, поскольку первая дает силу теням, а вторая

рельеф формам, остальные же краски всегда можно купить на рынке Риальто. Основоположником итальянского метода живописи можно считать Тициана.

В зависимости от поставленных задач он пользовался или нейтральным тёмно-серым, или красным грунтом. Картины свои писал гризайлью очень пастозно, так как любил живописную фактуру. Характерным для него является небольшое число используемых красок. Тициан говорил: «Кто хочет сделаться живописцем, не должен знать больше, чем три краски: белую, чёрную и красную, и пользоваться ими со знанием». При помощи этих трёх красок он доводил живопись человеческого тела почти до полной законченности. Недостающие золотисто-охристые тона он наносил лессировками.

Своеобразную технику применял Эль Греко. Рисунок он выполнял на белом грунте энергичными твердыми линиями. Затем наносил прозрачный слой жжёной умбры. Дав просохнуть этой подготовке, он начинал прописывать белилами света и полутона, оставляя в тенях нетронутый коричневый фон. Этим приёмом он добивался серого перламутрового оттенка в полутонах, которым знамениты его произведения и которого невозможно добиться смешением красок на палитре. Далее живопись велась по просохшему подмалёвку. Света прописывались широко и пастозно, несколько светлее, чем в законченной картине. Завершалась картина прозрачными слоями. Техника живописи Эль Греко позволяла писать быстро и с незначительным расходом красок, что давало возможность применять её в произведениях большого размера.

Принцип дополнительных цветов был научно обоснован в XIX веке, однако применялся художниками задолго до этого. Согласно этому принципу существует три простых цвета - жёлтый, синий и красный. От их смешения получается три составных цвета - зелёный, фиолетовый и оранжевый. Составной цвет является дополнительным к противоположному простому; то есть от их смешения получается нейтральный серый цвет. Это очень легко проверить, если смешать красный и зелёный, синий и оранжевый, фиолетовый и жёлтый. С точки зрения техники очень интересна манера Рембрандта. Она представляет собой индивидуальную трактовку итальянского метода, но в то же время оказала большое влияние на художников других школ. Рембрандт писал на тёмно-серых грунтах. Все формы в картинах он подготавливал очень тёмной коричневой прозрачной краской. По этой коричневой подготовке без гризайли он пастозно писал в один приём или же местами брал цвет более разбелённый, чтобы завершить работу лессировками. Благодаря подобной технике в ней нет черноты, зато много глубины и воздуха. В ней также нет холодных оттенков, свойственных произведениям, исполненным по серому грунту без теплой подкладки.

Традиции итальянской живописи были заимствованы и русскими художниками XVIII - XIX веков. На тёмных, коричневых грунтах, подмалевывая серым тоном, который оставался в полутонах, писал А. Матвеев; В. Боровиковский писал по серому грунту, а К. Брюллов - по тёмно-коричневому.

Для лучшего усвоения материала программой предусмотрены занятия для самостоятельного обучения, которые включают в себя:

- посещение выставок картинной галереи г. Мосальска;
- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;
- чтение дополнительной литературы;
- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;
- усиленное копирование шедевров мирового искусства;
- выполнение аудиторных заданий по памяти.

Список литературы.

1. Бергер Э. История развития техники масляной живописи. – М.: ОГИЗ Государственное издательство изобразительных искусств, 1935. - 606 с.
2. Киплик Д.И. Техника живописи. – М.: «Сварог и К», 2002 - 502 с.
3. Кудрявцев Е.В. Техника реставрации картин. – М.: Издательство В.Шевчук, 2002 - 252с.
4. Комаров А.А. Технология материалов стенописи. – М.: Изобразительное искусство, 1994. - 239 с.
5. Гренберг Ю.И. История технологии станковой живописи. – М.: ИД «Искусство», 2004. - 268 с.
6. Сланский Б. Техника живописи. Живописные материалы. – М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962. - 378 с.
7. Белашов А. М. Как рисовать животных. М.: Юный художник, 2002.
8. Брагинский В. Э. Пастель. М.: Юный художник, 2002.
9. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. М.: РОСМЭН, 2002.
10. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2х частях). М.: Юный художник, 2002.
11. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. М.: РОСМЭН, 2000.
12. Панов В. П. Искусство силуэта. М.: Юный художник, 2005.
13. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. М.: РОСМЭН, 2003.
14. Ткаченко Е. И. Мир цвета. М.: Юный художник, 1999.
15. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. М.: Юный художник, 2006.
16. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. М.: Юный художник, 2002.
17. Базанова М. Д. Пленэр. М.: Изобразительное искусство, 1994.
18. Гусакова М. А. Аппликация. М.: Просвещение, 1987.
19. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. СПб.: ДетствоПресс, 2004.
20. Комарова Т. С., Размылова А. В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: Педагогическое общество России, 2002.

Примерная схема работы над пейзажным рисунком выглядит следующим образом:

- Выбор самых интересных объектов для рисунка, с участком среды, которая включает выбранную архитектурную форму. Присмотритесь внимательно к основным пропорциям архитектурного сооружения, определите наиболее эффектные детали, оцените особенности и красоту ландшафтного окружения. При создании предварительных эскизов рисунка уточните перспективные схождения и выберите наиболее выразительные и важные пропорции
- Поиск лучшего композиционного решения для пейзажа. Определите границы будущего рисунка с помощью бумажной рамки видоискателя или чертежных средств. Решите, какой будет композиционная конфигурация изображения. Легкими линиями набросайте эскизную наметку выбранной композиции рисунка, увяжите ее с форматом листа бумаги
- Работа с перспективой. Определите, каким будет положение выбранного объекта на листе, разберитесь с пропорциями деталей относительно друг друга и всего рисунка. Установите взаимосвязи предметов с плоскостью, на которой они расположены
- Выбор лучшей ритмико-тектонической конфигурации рисунка
- Коррекция рисунка в плане основных форм и пропорций, определение тональных отношений при помощи легкой тональной проработки
- Проверка пропорций и геометрии всех форм, определение окончательного характера и композиции изображения
- Моделирование объемов и форм с помощью детальной проработки рисунка светотенью, тональными соотношениями с применением рефлексов, полутонов, с учетом пленэрного освещения в разные периоды суток
- Внесение элементов стаффажа (фигур людей, деталей, второстепенных элементов природы) в композицию рисунка
- Тщательная моделировка всех архитектурных объемов светотенью с выделением основных и дополнительных объектов пейзажа
- Окончательно обобщение всех элементов рисунка, сделанное по принципу «от отдельных частей к целому»

Что главное в предлагаемой схеме работы над пейзажем? Она ориентирована на целостное отображение выбранной природы. Точность картинке при таком подходе базируется на чуткости художника, его умении увидеть суть изображаемых объектов. А также на соблюдении основных законов зрительного восприятия. К ним относятся правильность изображения всех ракурсных построений, а также схождение всех осей рисунка и горизонтальных его линий в соответствии с законами перспективы.

Совет: чаще отвлекайтесь от мольберта, чтобы не выпускать из зоны внимания основные пропорции и тональные соотношения. Это позволит наиболее точно передать пластические и тональные характеристики природы с учетом их удаленности от ваших глаз.

Передний план рисунка всегда более насыщен тонально. Однако, при своей плотности, он не должен быть слишком черным. Уравновесьте его тонко промоделированными, более светлыми дальними планами, и не забывайте о центре композиции. Проверьте еще раз пропорции и тональные отношения рисунка. Если все сделано правильно, можно браться за прорисовку деталей (земли, неба, людей). Поскольку вы рисуете с натуры, изображение должно соответствовать зрительной картинке выбранных объектов.

Большое значение для реалистичности пейзажа имеют и светотеневые колебания. Они зависят от естественного освещения, которое меняется в разное время суток. Постарайтесь правильно и точно передать в рисунке абрис теней, падающих от всех объектов. Уделите внимание тоновому моделированию силуэтов зданий и других деталей. Это обеспечит рисунку ощущение напряженности и гармоничности всех форм, изображенных на листе.

Как выбрать позицию при рисовании пейзажа

Большое значение в пейзажной живописи имеет правильный выбор позиции художника. Это связано с категориями ближнего плана натуры и «пейзажных далей». В зависимости от положения наблюдателя и его удаленности от натуры меняется размер и форма предметов. Обратите внимание на следующие закономерности:

- Чем ближе художник расположен к выбранной натуре, тем четче и значительно резче будут светотеневые градации, а также цветовые эффекты
- Днем, при свете солнца, все детали архитектурных сооружений видны намного лучше, чем ночью или в сумерках. Берите время суток в союзники, ставя перед собой ту или иную творческую задачу
- Для усиления эмоционального и художественного характера рисунка используйте все основные выразительные средства, такие как линия, тон и пятно. Благодаря им живописный пейзаж обретает индивидуальность, обусловленную творческим осмыслением его личностью художника. В нем проявляется та свобода, свойственная живописи, которая позволяет уйти от простого фотографического копирования натуры
- Очень важно правильно выстроить и масштаб натуры на рисунке, а также передать особенности ее поверхностей и плоскостей. Все это придаст пейзажу скрытую динамику, характерную для реального мира, и он оживет
- Обязательно учтите законы воздушной перспективы при работе над пейзажем. Напомним, что более плотная тональная трактовка переднего плана сочетается с менее насыщенным дальним планом, который, по мере приближения к линии горизонта, становится почти прозрачным и словно растворяется в воздухе
- Старайтесь не переусердствовать с нарочито темными пятнами. Лучше воспользуйтесь преимуществами силуэтного рисунка, основанного на четкости линий и контрастах

Совет: главное в пейзажной живописи – умение выявить и передать на бумаге все особенности и прелесть визуальной картинке натуры с помощью линейных и тональных средств рисунка. Несмотря на строгие требования к композиции и перспективе, жанр пейзажа – это ведь не чертеж или точная картографическая фиксация выбранных объектов, а творчество. Старайтесь внести в свои работы частицу своей души!

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 77149040033756655705267332764720921695141568794

Владелец Петухова Елена Николаевна

Действителен с 11.03.2024 по 11.03.2025