

ПАМЯТКА

ПЛЕНЭР

Продолжением курса рисунка, живописи, композиции, дополняющим полученные навыки в течении года в классе является летний пленэр, как необходимое звено в формировании художника.

У учащихся появляется возможность применения своих навыков в новых условиях, новой обстановке. Так же появляется возможность самостоятельного и рационального использования творческой свободы, такой как: определение мотива, выбор материала, техники исполнения. Здесь они в полной мере могут проявить самостоятельность творческого мышления, продемонстрировать знания полученные в течении учебного процесса на занятиях, инициативу, терпение и трудолюбие.

Во время летней практики обогащаются представления о природных явлениях и формах. Воспитывается интерес к живой природе. Приобщаясь в практической работе к миру природы, художник осознает красоту и ценность жизни. Учитя, бережно относится ко всему живому. Понятие «экология» перестает быть абстрактным термином. Происходит кристаллизация становления эстетических и нравственных критериев. Не только в период обучения, но и в дальнейшем, художник учится у природы. Природа- неиссякаемый источник творческих идей. Важно научиться видеть, выбирать, получать творческий импульс от зрительных образов, замечать декоративные качества природы- пластику формы, образность силуэтов, линии, ритмы, гармонию цветовых соотношений и градацию тональных спектров.

В данной методической разработке по летнему пленэру, предусматривается закрепление пройденного материала по основным темам:

1) Растения.

2) Живая натура.

3) Пейзаж (виды и характер пейзажа: городской, парковый, архитектурный, исторический, романтический, индустриальный)

Одновременно закрепляются навыки в рисунке, живописи и композиции. Развитию мастерства способствует чередование заданий различной степени сложности, а так же применение различных материалов. На пленэре учащиеся самостоятельно осуществляют выбор той или иной техники. Изобразительный язык, композиционные решения, технические приемы, всецело зависят от личностного восприятия объекта выбранного в качестве мотива для создания произведения.

Прежде чем отправится в волшебное путешествие «Пленэр», в классе проводится вводная беседа. В ходе которой еще раз предлагается вспомнить о возможностях графических средств, таких как : уголь, сангина, пастель(сухая и масляная), тушь, карандаш, маркер, а так же о возможностях спектральных особенностей акварели, гуаши и акрила(водные краски), и живописи на пленэре масляными красками. Обязательно подбирается иллюстративный материал, в основу которого входят репродукции картин мастеров, чьи имена вписаны в историю мира искусства.

Материалы для работы на пленэре.

Бумага, картон (различных видов)

Применяются как основа для рисунка и живописи.

Стандартный размер листа 60x80. Этот размер с небольшим колебанием сохраняется у всех типов бумаги и картона. Принятые за основу рабочей плоскости листа 60x80, $\frac{1}{2}$ листа – 40x60, $\frac{1}{4}$ листа- 30x40, $\frac{1}{8}$ листа – 20x30, $\frac{1}{16}$ листа – 15x20. Размеры эти приблизительные. Пропорциональные соотношения сторон, так же как и формат листа, подчиняются композиционному замыслу. Формат может быть гипертрофированно вытянутым, либо стремящийся к квадрату. Размер $\frac{1}{2}$ листа чаще всего используется для длительного рисунка или этюда, формат $\frac{1}{4}$ листа для фор эскизов различными материалами, остальные форматы используются для набросков как правило, но в творческом выборе всегда присутствует добрая воля и свобода для определения и соразмерности композиция-формат.

Ватман, торшон – это самые оптимальные виды бумаги, приготовленные из льняного волокна. Эти виды бумаги обладают

ярко выраженной зернистой фактурой, что соответствует живописным стандартам акварелью и гуашью.

Полуватман, обладает теми же характеристиками, но значительно тоньше.

Рисовальная или чертежная бумага – плотная, гладкая, предназначается для работы карандашом, пером, маркерами. Возможно работа гуашью, т.к эта краска не столь требовательна к фактуре, идеальна для акрила, не предназначена для акварели.

Цветная бумага/картон (нейтральных тонов) - для рисунков карандашами, пером. На цветных поверхностях выполняются зарисовки комбинированными техниками с применением темных, светлых и цветных графических средств.

Тонированная бумага

Можно самому приготовить тонированную бумагу. Обычный белый лист покрывается ровным слоем гуаши, определенного, заранее приготовленного колера (бежевый, серый, пыльная роза или шалфей). Колер необходимо нанести на бумагу широкой кистью – флейцем и разровнять поролоновой губкой/ валиком. Однако, не всегда нужен идеально ровный тон. Фоновые покрытия, сделанные по влажной бумаге чернилами, тушью, с эффектом расплывающихся пятен или гуашью с тоновыми и фактурными разработками, прекрасно держат сделанные поверх такого «фантазийного» фона силуэтно-графические изображения. Тонированная бумага готовится заранее. Используется для работы с гуашью и пастелью.

Тонкая эскизная бумага понадобится в большом количестве, чтобы осваивать технику наброска. Формат подобных планшетов А3, А4., в планшете обычно не менее 100 листов.

Блокнот формата А5, или иначе карманный блокнот – записная книжка художника. В нем запечатлеваются беглые зарисовки интересных мотивов, композиционные находки, пейзажи, портреты.

Графические материалы

Графитные карандаши различной мягкости от МТ до 3М. Карандашом выполняются рисунки длительные и краткосрочные; наброски, эскизы, рисунок под живопись акварелью, гуашью.

Карандашом можно проводить линии разной толщины и силы. Твердый графитный карандаш дает тонкую линию, он используется в длительных рисунках, которые ведутся по этапам, постепенно, а так же в рисунках под живопись. Самый мягкий карандаш с толстым грифелем хорош для набросков и для рисунков с тоновой разработкой.

Черный и коричневый карандаш (из набора цветных карандашей). Обладают большим диапазоном тона. Пригодны как для линейных, так и для тоновых зарисовок.

Цветные карандаши применяются в цветных зарисовках растений, в написании пейзажа, в набросках живой природы.

«Живопись» цветными карандашами по влажной поверхности бумаги дает мягкие, разнообразно расплывающиеся линии, создавая дополнительный объем объектам.

Фломастеры/маркеры используются для линейных зарисовок, где требуется четкий и ровный контур, выявляющий орнаментальность мотива.

Уголь - материал послушный, хорошо ложится на рыхлую шероховатую бумагу, легко растушёвывается для получения тоновых пятен. Заточенный уголь дает тонкую линию, положенный плашмя - широкий, свободный штрих. При работе углем применяется растушевка. Она моделирует форму, смягчает удаленные планы рисунка. Растушевка делается из замши или из свернутой в трубочку многослойной бумаги. Имеет форму толстого карандаша с заострённым концом. Недостаток угля - слабое сцепление с поверхностью бумаги. Он легко стирается и осыпается. Для закрепления рисунков углем существуют специальные фиксативы. Простейший закрепитель- молоко (нежирное) с добавлением сахара. Рисунок, расположенный на горизонтальной поверхности, обрызгивается фиксативом из пульверизатора.

Соус или прессованный уголь. Тон у соуса более сочный и глубокий, чем у обычного угля. Соус хорошо соединяется с поверхностью бумаги. Бумага нужна мало проклеенная с ровной шероховатой поверхностью. Техника рисунка соусом штриховая или с применением растушевки. Существует техника «мокрого соуса», немного напоминающая акварель. Работа ведется смоченными водой

щетиными кистями и завершается проработкой деталей колонковой кистью.

Сангина, так же как соус, хорошо сцепляется с поверхностью шероховатой бумаги. Имеет красивый теплый коричневый цвет. Рисунок может быть штриховым или тушеванным. Растушевка усиливает яркость цвета сангины. Рисунок сангиной нередко завершается черным карандашом.

Пастель, это набор цветных прессованных мелков. Каждый цвет в наборе имеет несколько вариантов: от светлого до более темного и насыщенного. Есть так же жирная пастель, которую не надо закреплять фиксативом. Пастель применяется для зарисовок на цветной и тонированной бумаге. Лучше всего пастель держится на умеренно зернистой, ворсистой поверхности. Можно использовать как основу для работы пастелью мелкую наждачную бумагу. Пастель сочетает в себе возможности графического и живописного материалов.

Тушь, чернила.

Тушь черная и коричневая, чернила «Радуга» черные. Тушью и чернилами можно делать длительные рисунки, наброски, зарисовки. Для работы тушью понадобится ручка со вставным пером, кисть, заточенная палочка.

Живописные материалы

Для того чтобы лучше освоить живописные материалы, умело пользоваться красочной палитрой, необходимо знать основные свойства красок. В живописи, все необходимые оттенки цвета можно получить в результате смешивания трех главных групп : желтых, красных, синих. В наборах красок (акварельных, гуашевых, акриловых) обязательно должны присутствовать эти наборы цвета. Все виды красок приготавливаются из цветных порошкообразных пигментов и связующих. Связующее вещество соединяет частицы пигмента. Состав связующего вещества определяет вид красок , технологию и технику живописи.

Акварель

Акварельные краски делаются из цветных пигментов, растертых в водном растворе растительного клея с добавлением сахара,

глицерина или меда. Краски бывают твердые (в плитках), мягкие (в пластмассовых чашечках) и жидкие в тюбиках. Акварель выпускается в наборах. Лучшие по качеству «Ленинград», «Нева». Красочные пигменты обладают разной структурой - крупнозернистой и мелкозернистой и разной растворимостью. Мелкозернистые пигменты растворяются лучше, дают тонкий прозрачный слой, крупнозернистые менее прозрачны, имеют осадок. В живописи акварелью мелкозернистые прозрачные в растворе краски дают возможность использовать технику лессировок – наложение одного прозрачного слоя на другой. Малопрозрачные краски не допускают перекрытий. К лессировочным краскам относятся: краплак, кармин, сиена, золотиста-желтая (индийская желтая), голубая ФЦ, берлинская лазурь, изумрудная зеленая, черная (слоновая кость), сепия. Кроющие малопрозрачные краски: кадмий красный, кадмий оранжевый, кадмий желтый, охра, ультрамарин, кобальт. В длительных этюдах вначале прокладываются прозрачные лессировочные слои, и завершают этюд кроющими красками. Работая смесями красок необходимо избегать повторных покрытий, чтобы бумага просвечивала сквозь красочные слои. Акварельные краски компактны, быстро сохнут, используется их при работе мало. Это делает акварельную технику наиболее подходящей для работы на пленэре, как в быстрых зарисовках и набросках, так и в более длительных этюдах.

Акварельная кисть должна обладать **необходимой упругостью**:

- не быть слишком «вялой», т.к. «вялый волос» плохо переносит краску на бумагу и плохо управляется
- не быть слишком упругой, т.к. упругий волос хуже наполняется водой и краской.

Достаточная упругость позволит полноценно управлять акварельной кистью для создания нужной формы мазка.

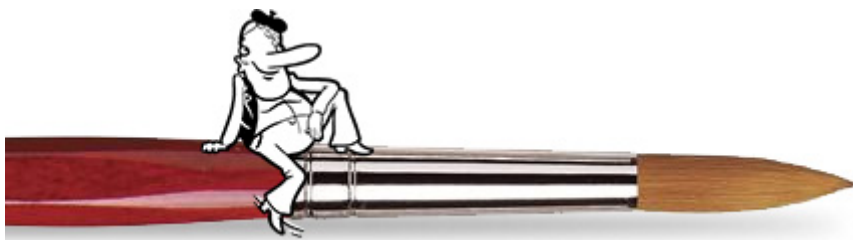
Существуют два расхожих мнения: одни акварелисты утверждают, что самые лучшие кисти для акварели из **белки**, другие – из **колонка**. Те и другие приводят убедительные аргументы, подтверждают свои слова прекрасными работами, и все они, по-своему, правы. Но только по-своему, так как личный выбор не может быть единственно верным для всех, особенно в искусстве, где, как известно, строем не ходят.

Кисть из волоса колонка

служит значительно дольше. Этот волос не такой мягкий, но **обладает лучшей упругостью**, что позволяет лучше координировать свои движения, точнее рисовать. При работе кистью из волоса белки требуется **большой опыт**, потому **начинающим художникам принято рекомендовать колонковые кисти**. Колонковой кистью легче нарушить нижний красочный слой, но это оборачивается преимуществом, когда нам надо сделать «отмывку», или снять лишнюю краску, или внести новый цвет.

Художникам, которые предпочитают работать в лессировочной (многослойной) технике или желающим использовать большее многообразие приёмов, можно порекомендовать кисти из белки, а художникам, предпочитающим метод *alla prima* (быстрое письмо) - кисти из колонка.

Также
возможно
использование в
акварели
**синтетиче-
ских кистей**

, **имитирующих колонок или белку**. Имитация такова, что сразу и не поймешь, что держишь в руках кисть из синтетики.

Кисть из синтетической имитации белки по своим свойствам представляет

нечто среднее между белкой и колонком.

Такая кисть становится все более востребована художниками, они признали ее несомненные достоинства. Как кисть из белки, она подвижна, но много прочнее, легче моется и лучше собирается в точку (при больших размерах это особенно заметно). Как колонковая, позволяет чувствовать опору на лист и точно рисовать, но много мягче колонка и лессировать ею легче.

Смесовые кисти

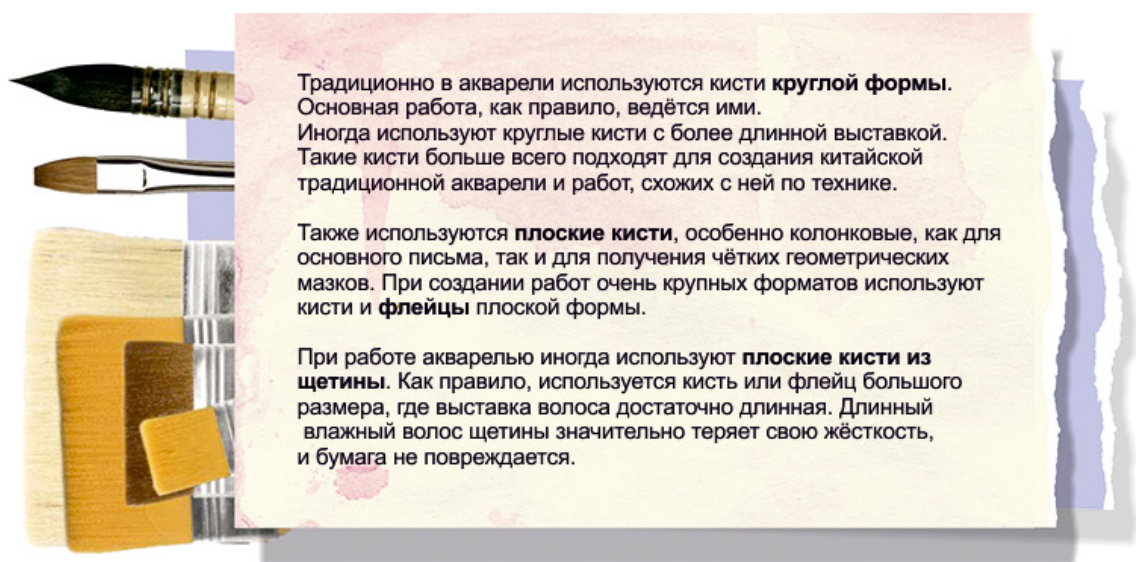
тоже успешно
используются в работе

акварелью. В смесовых кистях экспериментальным путём установлена

оптимальная пропорция разных по свойству волос, позволяющая совместить в одной кисти их лучшие качества и компенсировать недостатки. Очень хорошо при работе акварелью показывает себя кисть из смеси натуральной белки и синтетической имитации белки. Неплохо – кисть из смеси рыжей синтетики и натурального колонка.

Казалось бы, очевидно, что размер кисти всегда будет определяться форматом листа. Чем больше лист, тем большего размера потребуется кисть. Но в маленьких работах всегда есть фон, а в крупных работах всегда есть мелкие детали. Вот и получается, что набор кистей должен включать в себя и маленькие, и средние, и большие кисти. Более того, удобно иметь не только кисти разных размеров, но и разных форм.

Традиционно в акварели используются кисти **круглой формы**. Основная работа, как правило, ведётся ими. Иногда используют круглые кисти с более длинной выставкой. Такие кисти больше всего подходят для создания китайской традиционной акварели и работ, схожих с ней по технике.

Также используются **плоские кисти**, особенно колонковые, как для основного письма, так и для получения чётких геометрических мазков. При создании работ очень крупных форматов используют кисти и **флейцы** плоской формы.

При работе акварелью иногда используют **плоские кисти из щетины**. Как правило, используется кисть или флейц большого размера, где выставка волоса достаточно длинная. Длинный влажный волос щетины значительно теряет свою жёсткость, и бумага не повреждается.

Кисть из волоса белки

обладает всеми необходимыми качествами акварельной кисти. Достаточно **упругая**,

но главное - **исключительно мягкая**, кисть из волоса белки минимально воздействует не только на поверхность бумаги, но и на ранее нанесённый красочный слой, что позволяет делать многослойные лессировки больших поверхностей, свободно писать по просохшей краске.

Но кисть из белки **очень быстро изнашивается**.

Круглые беличьи или барсучьи кисти №14-№20

Круглые колонковые №5-№12

Плоские и круглые щетинные кисти № 12-№18, синтетика – аналогично. (и для акварели и для гуаши)

Гуашь - это сильно кроющие непрозрачные краски, приготовленные из цветных пигментов с наполнителями (белила, бланфикс, каолин), на малом количестве связующего вещества. Связующее -декстрин, камеди, гуммиарабик. Наборы гуаши «Художественная» и «Плакатная» имеют все необходимые цвета. Кроме того, выпускаются краски в тюбиках и в банках. К готовому набору дополнительно необходимо закупать запас быстро расходующихся красок, таких как: охра, белила, ультрамарин. Гуашь, как и акварель разводится водой, но отличается плотностью красочного слоя, применением белил в смесях красок. Высохшая гуашь отличается по оттенку от свеженанесенной. По сравнению со свежей краской она светлее — о чем важно помнить и выбирать более насыщенные и яркие цвета. Чтобы получить правильное изображение, гуашь необходимо наносить последовательно, продвигаясь от более темных оттенков к тем, что светлее.

Чтобы смешать цвета, используется особый цветовой круг. При его применении важно помнить, что соседние оттенки при смешении дадут чистый цвет. Для изображения теней используют те цвета, что находятся на противоположной стороне круга. Лучше всего для подобных целей подходят зеленые, синие, фиолетовые краски, в то время как черный цвет не используется. Не следует его брать и для получения темных тонов, так как это сделает изображение грязным.

Если в изображении была допущена неточность или ошибка, исправить их появляется возможность лишь после полного высыхания краски. Для этого кисточку мочат в воде, потом смывают ненужный слой гуаши либо растушевывают излишне четкие контуры.

Кисти для гуаши

Кисть, используемая при работе с гуашью, не должна быть излишне мягкой. Так, к примеру, неплохо подойдут кисти из шерсти козы, колонка или даже из синтетики. Для придания поверхности различных текстур используют специальные кисти, покрытые свиной щетиной. Кроме того, желающие создавать более сложные композиции могут воспользоваться губками из поролона, валиками, кистями, салфетками — все они служат для создания общего ощущения реалистичности.

Организация работы на пленэре

Для работы необходимы материалы:

1) Бумага

Должна быть разного формата. Целесообразно брать больше бумаги для зарисовок и набросков (пачка бумаги 100 листов и более)

2) графические материалы.

3) краски гуашь и акварель

4) кисти

5) палитра

Для пробы красок, приготовления красочных смесей, необходима палитра. Палитры делаются из различных материалов разного размера. Форма прямоугольная или овальная.

Белая пластиковая палитра.

Пластиковая палитра небольшого размера служит для смешивания красок в живописи акварелью. Такая же палитра большего размера подойдет для гуаши.

6) банка для воды, тряпочки для вытирания кистей

7) складной стул.

Стульчик может быть деревянный или металлический с натянутой для сидения плотной тканью. Главное чтобы он был лёгким и прочным и в сложенном состоянии удобен к переноске.

8) Дощечка или фанера (плотный картон)

Нужны как основа под бумагу для предания жесткости. Закрепить бумагу можно прищепками, тонкой резиновой тесьмой, скрепками.

9) Папка

В папке размером $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$ хранятся запасы бумаги и готовые работы.

10) Чехол.

Чехол на папку. Шьется из плотной ткани с лямкой через плечо или с двумя ручками. К чехлу пришиваются вместительные карманы. В них умещается вся необходимая мелочь, как: карандаши, ластик, кнопки и т.п.

11) Зонт, одежда.

Зонт необходим для защиты от дождя и солнца.

Одежда на пленэре свободная, рабочая, не яркого цвета (во избежание не нужных рефлексов от нее). Обувь удобная. Подходящий головной убор по погоде. Солнцезащитные очки.

Летний пленэр проходит согласно полученному заданию, местным условиям и возможностями учащихся. Если учащихся на пленэре окружают леса, парки, сады с плодовыми деревьями и кустарниками, с посадками красиво цветущих садовых растений, то следует отдать должное богатству флоры. В сельской местности интересен пейзаж – поля, луга, перелески, небо и простор. Деревянные постройки, домашние животные и птицы – все это сюжеты для зарисовок.

Состояние освещения в разное время дня так же необходимо учитывать для предстоящей работы над пейзажными заданиями.

Вечер, пасмурный день, солнечный день – всегда разная тональность, разный цветовой строй. Для этюдов «на состояние» не обязательно выбирать каждый раз новый мотив. Один и тот же

пейзаж, написанный в утренние часы, днем или вечером, имеет разное цветовое и тональное решение.

Одна из важных сторон профессионализма, мастерства художника - умение рисовать. Рисовать с натуры, по наблюдениям, по памяти, по представлению, т.е., тренировать свой глаз и руку необходимо постоянно. Рисунок является основой всех видов изобразительного искусства. Он дает художнику свободу выражения мыслей и чувств. Грамотный рисунок базируется на понимании законов конструктивного построения формы в пространстве. Эти законы последовательно изучают начинающие художники.

Подводя итог всего вышеизложенного материала, мы приходим к следующим тезисам:

- 1) Летний пленэр – итог учебного года.
- 2) Новые условия – новые навыки в уже освоенными графическими и живописными материалами.
- 3) Творческая свобода, как выбор мотивов и средств для реализации, позволяет педагогу полнее увидеть портрет каждого ученика-художника, его потребности, его слабые и сильные стороны. Возможность более четко разглядеть индивидуальный склад каждого.