Тема: Вплив світла на колір у пейзажному живописі. Пейзаж за уявленням

«Осінь золота»

Мета: 1. Дати загальне поняття про силу та характер освітлення, про

його вплив на колірне забарвлення об'єктів пейзажу; встановити

загальні закономірності колірної будови пейзажу в залежності від

пори року, часу доби, погоди;

2. Розвивати спостережливість, творчу уяву, зорову пам'ять;

удосконалювати навички і уміння працювати в техніці живопису .

3. Виховувати інтерес до творчості; любов до рідної природи;

акуратність при виконанні робіт.

Обладнання: *матеріали:* акварельні фарби, папір, пензлі, олівець.

зоровий ряд: репродукції, фотографії з пейзажами.

Тип уроку: комбінований

ХІД УРОКУ

І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань

Природа, що повсякчас оточує людину, різноманітна і прекрасна. Вона є незмінним джерелом натхнення і зародження творчих задумів у письменників, композиторів та художників. Тому давайте згадаємо:

* Як називаються картини із зображенням природи?
* Які види пейзажів ви знаєте?
* Хто з відомих вам художників працював у жанрі пейзажу?

ІІІ. Оголошення теми уроку

Барвиста осінь намалює небо синім,

Таким прозорим і ясним, мов скло,

І полетить в небеснім верховинні

Ключ журавлів, шукаючи тепло.

І позолота упаде з її палітри,

І зачарує ліс, і луг, і зелен-гай,

І пісня листя під сопілку вітру

Заколисала милий серцю край.

В.Чикало

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з пейзажем – розглянемо його вплив світла на колір у пейзажному живописі. А також практично виконаємо осінній пейзаж за уявленням .

ІV. Вивчення нового матеріалу

Сприйняття творів мистецтва з елементами бесіди. У ході розповіді вчитель демонструє репродукції із зображенням різних видів пейзажів.

Природа безкінечно різнобарвна та прекрасна. Сонячне світло та нав- колишнє середовище творять невичерпну гармонію фарб. Все в природі гармонійно, доцільно, гарно. Вплив природи на людину, глибокі переживання та думки, які вона викликає, сприяло появі в образотворчому мистецтві жанру пейзажного живопису. Любов'ю до природи рідного краю пронизані пейзажі багатьох видатних художників, наприклад І. Левітана, А. Саврасова, Ф. Васильєва та ін. Не разюча краса екзотичних земель, а задушевна простота, поетичність рідної природи оволодівали душами цих художників.

Пейзаж - являє собою одну з най емоційних областей образотворчого мистецтва, своєю естетичною дією витвори пейзажного живопису здатні духовно збагатити людину. Пейзаж, який передає характер рідної природи, в якому зображено емоційне відношення до неї художника, є важливим засобом виховання почуття любові до рідного краю.

Спілкування з природою є незмінним джерелом натхнення та відродження творчих задумів. Глибина пейзажного образу - результат ретельного вивчення природи. Живописна практика вчить художника витончено передавати кольорові особливості певного стану природи.

У пейзажі, порівняно з натюрмортом, інтер`єром, портретом інші вимірювання простору та масштабність. Перед живописцем відкриваються великі простори, багатоплановість, різноманітність форм, величин, кольорів, присутня постійна зміна освітлення від стану погоди та пори року - все це нові та незвичні умови, які утруднюють роботу з натури. Уміння розібратися у своїх враженнях від пейзажу, знайти у ньому найцікавіше, головне, відібрати потрібні деталі та підкорити їх цілому - важка задача навіть для досвідченого та кваліфікованого пейзажиста.
 Першим завданням пейзажного живопису повинні бути короткострокові етюди. Виконання навчальних етюдів на пленері суттєво відрізняється від роботи у приміщенні: предмети натюрморту або інтер`єр весь час залишаються нерухомими, освітлення та світлоповітряне середовище відносно постійні, зображений простір неглибокий, добре видні форма, пропорції, колір, матеріальність предметів, окремі деталі. У жанрах натюрморту та інтер`єру увага та живописне зацікавлення художника в основному зосереджена на характері форми, матеріалі предметів, колірно-тональному моделюванні, цілісному взаємозв`язку предметів. На пленері абсолютно нові, незвичні умови - активне світлове середовище, де локальний колір збагачений масою живих та рухомих рефлексів. Різноманітні стани освітлення створюють надзвичайно багаті можливості вивчення колірних відношень у природі. У пейзажному живописі увага художника спрямована більше на вирішення задач передачі простору, стану освітлення, атмосферних явищ, колористичної погодженості фарб природи. Різні пори року, частини доби, стан освітлення, повітря - все це оказує великий вплив на вид природи та може дуже швидко змінити пейзаж до невпізнання. Природні явища викликають в нас відповідні почуття: радість, захоплення, смутність, страх або тривогу. Саме пейзаж, як ніякий інший жанр, здатен пробудити почуття до рідної землі, має велике значення у моральному та естетичному вихованні людини.

Починаючі живописці повинні вивчати природу у всіх її проявах, постійно розвивати та збирати запас спостережень та уявлень про неї. Потрібно аналізувати різні явища, об`єкти, деталі, елементи пейзажу як окремо, так і за взаємовпливом з оточуючими предметами, освітленням, середовищем; вивчати гармонію кольору, форм, писати короткочасні етюди як окремих елементів пейзажу, так і етюди "панорамних", "картинних" видів.

Живопис пейзажу - один з необхідних етапів навчання. Пленерна практика допомагає відчути колірні особливості визначеного стану природи, її пластичні характеристики і передати це в колористичності єдності етюду пейзажу. Методика роботи над мальовничим зображенням пейзажу включає всі етапи створення мальовничих зображень, однак, є і свої особливості: достаток світла на відкритому повітрі створює сильне висвітлення і безліч рефлексів; велика далекість об'єктів пейзажу від спостерігача, швидка зміна освітленості, різні стани погоди і часів року - усе це нові і незвичайні для починаючого живописця умови. Вибір вдалого пейзажного мотиву теж представляє певні труднощі.
 Знання з кольорознавства допомагають професійно підходити до створення колірного ладу пейзажного етюду. Спочатку важко бачити кольори предметів і об'єктів, змінені відстанню, силою і кольором освітлення. Необхідно пам'ятати, що колірна єдність пейзажу багато в чому створюється за рахунок кольору освітлення. Ранком у натурі переважають золотаво-рожеві відтінки, у вечері - жовто-жовтогарячі, у похмурий день - сіро-сріблисті, при світлі місяця - блакитні і зеленуваті кольори. Усі часи року мають свої характерні кольори в пейзажі. Палітра їх різноманітна. От кілька прикладів. Навесні більше небесно-голубого, природа вдягається в ніжні і не занадто яскраві убрання. Тому і весняна палітра складається з м'яких пастельних тонів: кремового, рожевого, абрикосового, блакитного, ясно-жовтого й вохристого, а для контрасту можна обрати колір молодої зелені і приглушений коричневий. Фарби літа соковиті, яскраві і радісні. Палітру складають трав'янисто-зелений, червоний, малиновий, синій, темно-жовтий і жовтогарячий кольори. До кожного локального кольору підбирається багата гама різноманітних складних відтінків. Осінню палітру складають фарби з теплим основним тоном, немов випромінюючі колір. Дуже ефектно виглядають композиції, побудовані на контрастах синього і жовтогарячого, жовтого і фіолетового, червоного і жовтого; темні червоно-коричневий, бордовий і фіолетовий кольори яскравіше і помітніше в сполученні зі світлими вохристими тонами. Основну колірну гаму може доповнити зелений колір хвої, а для неба в пору золотої осені використовують синій кобальт. Зимовий пейзаж містить, як правило, максимум колірних контрастів, небо чисте стає темніше, ніж поверхня землі. Для зимової палітри характерні світлі відтінки блакитного, фіолетового, сяючі синюваті відтінки льоду, контрасти білого і чорного кольорів. Композиції найчастіше ясні, чіткі, лаконічні. Романтичний образ зими допоможуть створити ніжні світлі кольори, що вдало сполучаються з нейтральними сірими відтінками.
 Живописне зображення пейзажу створюється на основі знань законів лінійної, повітряної і колірної перспективи, треба пам'ятати і про цілісність бачення і метод роботи відношеннями.

Повітряна перспектива - це спосіб зображення простору,з урахування впливу повітря,яке розділяє глядача з натурою. У перших етюдах необхідно навчитися передавати основні колірні розходження між об'єктами пейзажу: силуетами дерев, загальною площиною землі, хмарами, гладдю води і т.д. Успіх починаючого живописця багато в чому залежить від уміння бачити в натурі і знаходити на етюді відносини великих колірних плям. Працюючи над пейзажем, неможливо його просто "зрисовувати". Пейзаж вимагатиме від художника схвильованого, поетичного відношення до дійсності. Живописець передає не тільки видимий "предметний сюжет", красу пейзажу, але й той настрій, котрий викликнув в його душі мотив, що зображується. Перші питання, які виникають перед початком роботи: ***З ЧОГО******ПОЧИНАТИ?*** Як об`єднати в одно ціле усю різноманітність природи? Як виділити з цього багатства кольорів самі головні, загасити дальні та підкреслити близькі? Реальне середовище виявляє себе не тільки як світлоповітряне оточення натури (фізичний фактор), але й як активний психологічний фактор. Серйозним психологічним затрудненням на шляху до визначення обумовленого кольору натури виступає константність сприйняття. З одного боку, для підтримки гостроти зорового сприйняття колірне середовище повинно бути мінливим, динамічним, з іншого - для виконання етюду необхідно достатньо постійний колірний і тоновий стан мотиву або натурної постановки. Ця суперечність вирішується за мірою оволодіння навичками швидкого "охоплення" особливостей форми та кольору предметів. Під впливом середовища створюється відчуття тепло холодності предметного світу, його подвійність за колірним тоном. Ця властивість присутня в природі усіх колірних явищ. Однією з необхідних умов для успішної роботи є уміння сприймати натуру цілком, взагалі. Колірні відношення визначаються практично миттєво - це перше враження, але при подальшому спостереженні через адаптацію зору та константність сприйняття вони можуть трохи викривлятися. Тому реакція художника на вибір фарб на палітрі повинна випереджати такі дії, як аналіз форми, її лінійно-конструктивну побудову. Локальний колір предметів, які знаходяться на різної відстані від глядача, суттєво змінюється внаслідок явища повітряної перспективи, що обумовлена товщиною повітря з частками пилу між предметом та оком спостерігача. Уміння бачити обумовлений колір дає можливість правильно обирати основну групу фарб для даної картини.

 Учні часто шукають "готові композиції" у природі та жаліються на те, що "писати нічого або нецікаво". Частіш всього це відбувається під впливом бачених картин художників. Потрібно сказати, що "готових композицій" у природі або постійних, визначених композиційних рішень у практиці реалістичного мистецтва не має. Навпаки, художник повинен завжди вести пошук нового в мотиві та засобах його вираження. ***Що таке цікавий мотив?*** Це той, котрий найбільш повно, яскраво виражає характерні риси, образи природи, коли звичайне, повсякденне глибоко відчуте та перетворене у найвищу ступінь поетичного. Іноді сама природа підказує той чи інший художній образ, утворює дуже виразні мотиви, вражаючи нас красою форми, контуру, колірних сполучень.
 Робота над етюдом на пленері з`являється у визначеній мірі творчою діяльністю, але це не самоціль. Уданому випадку метою є не створення закінченої картини, твору мистецтва, а формування уявлень про закономірності зміни кольору у природі та оволодіння професійними навичками. У перші ж дні в роботі над натурою виявляється ряд загальних недоліків: випадковість у виборі мотиву, невизначеність композиційної побудови за відношенням до формату, плутанина у відношеннях "небо-земля-вода", шаблонність у використанні одного технічного засобу або матеріалу, незакінченість роботи на першому плані та надмірна деталізація дальнього плану, відсутність домінуючого кольору в етюді, ізольованість кольорів предметів від оточуючого середовища, перенасиченість колірних відношень, велика кількість "відкритого" кольору - отрутна зелень, отрутні сині або фіолетові тіні, відсутність рефлексів та тепло холодності на предметах.
 Правдивий колірний стан реалістичного зображення створити неможливо (хоча й були передані основні тональні та колірні співвідношення), якщо художник не приведе всі фарби на полотні до гармонії. Основний об`єднуючий вплив грає колір освітлення. Як би не були різноманітні кольори натури, колір освітлення завжди присутній на всіх її частинах та всі кольори підкорені йому. Тому у природі будь-які, самі несподівані колірні контрасти знаходяться у гармонії, тобто колір освітлення, полягаючи на усі предмети, створює колірну єдність. Наприклад, при вечірньому освітленні у колір неба, зелені вливаються одні й ті ж відтінки теплого сонячного світла. Ці відтінки необхідно ввести до картини, показуючи, яким джерелом світла освітлювалася натура, інакше буде викривлена достовірність зображеного. Таким чином, твір живопису менш всього повинен будуватися за "гармонійністю" кольорів просто так, за "красивістю" та "приємністю" сполучення. Пейзажі сонячного заходу мають загальний оранжево-червоний колорит, пейзажі при місячному освітленні - зеленаво-синій, пейзажі сірого дня або раннього світанку - зовсім іншу гаму.

Будь-які кольори будуть погоджені, якщо до них увійдуть колірні відтінки прямого та відбитого світового потоку. Колір, не підкорений загальній тональності, відчувається чужим та випадковим. Майже усім починаючим здається, що чим більше фарб на палітрі, тим мальовничіше буде етюд. Насправді, чим більш фарб, тим складніше досягнути єдності. Об`єднуючим може бути колір ґрунтового шару, але в цьому випадку робота повинна бути виконана тонкими лесуваннями, а якщо техніка пастозна - повинні бути незаписані частини полотна. *У сонячний день предмети, які освітлені прямим сонячним світлом, мають блакитний, холодний відтінок у тінях, тобто тіньові частини освітлюються відбитим світлом неба.* В гірських районах, де повітря відрізняється найбільшою чистотою, небо здається спостерігачу надзвичайно синім. Це відбувається тому, що чим чистіше повітря, тим більше розсіюються короткохвильові промені спектру. Хмари, як гігантські збіговища водяних крапель відбивають однаково усі частини спектру сонячного світла.
 У наведених прикладах пейзажу під впливом освітлення значно змінюється колір неба - від зеленого до червоного, але це не заважатиме сприйняттю його саме як неба. Чим дальше від спостерігача у просторі знаходяться видимі об`єкти, тим сильніше впливає на них повітря. Дальні плани помітно фарбуються у сині відтінки. У горах розсіюються фіолетові кольори і далекі гори здаються фіолетовими глибини. Ще одна ефективна ознака - перекриття предметів.

Тінь теж є важливою зображальною ознакою: її положення часто вказує на місцезнаходження джерела освітлення й на те, чи є даний об`єкт випуклим або увігнутим. Як ми сприймаємо картини - трьох - чи двовимірними, хоча знаємо, що вони відтворюють трьохмірні події у трьохмірному просторі? Важливо ще до початку виконання етюду в думках визначити загальний колірний і загальний світлий тони мотиву, великі відношення, тоді створюється вдалий, швидкий етюд. Коли загальний тон визначається у процесі роботи, то неминучі перероблення та поправлення, а якщо він стає ясним тільки у кінці роботи, то може бути і повна перебудова колірних відношень.
 Творча практика художників та їхній педагогічний досвід надають можливість стверджувати, що процес створення колірного стану етюду можна умовно розподілити на два головних етапи:
1. виявлення головного колірного відношення тепло холодності у натурі;
2. знаходження групи фарб, що складають головні відношення етюду. Визначати колірні відношення потрібно від загального колірного стану середовища та обумовленого кольору предметів до їх локального кольору. Якщо робота ведеться від кольору предмету до загального стану, можливо перебільшене3 значення предметного кольору та викривлення відношень в етюді.

V. Практична робота

Композиція:
Вибір мотиву, теми або сюжету;
Вибір точки зору та формату.
Рисунок:
Визначення пропорцій, руху та характеру просторових планів, перспективи;
Розміщення основних форм;
Індивідуалізація деталей композиційного центру.
Живопис:
Визначення загального колірного тону;
Передача великих тонових та колірних відношень;
Узагальнене моделювання форми з урахуванням повітряної перспективи.
Завершення етюду:
Виявлення головного та другорядного у колірному стані етюду; Сьогодні на уроці наше завдання виконати нескладний етюд осіннього пейзажу за уявою застосовуючи правила композиції,перспективи,знання кольорознавства.

Учитель під час роботи проводить поточний інструктаж, надає допомогу підтримує творчу ініціативу.

VІ. Завершення уроку

Демонстрація та оцінювання робіт. Обговорення помилок. Завдання на наступний урок: принести кольоровий папір, клей, ножиці.