

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Высоковская детская школа искусств»
(МБОУ ДОД ВДШИ)

РЕФЕРАТ

на тему:

**«Восприятие и понимание пейзажного
искусства в пастельной живописи – путь к пониманию
и любви к родной природе»**

Составитель:
преподаватель по классу
изобразительного искусства
Пискарева Татьяна Владимировна

г. Высоковск

2013 г.

Содержание

1. Введение.....	3
Глава 1. Искусство пастельной живописи.....	3
1.1 История возникновения и развития пастельной живописи.....	3
Глава 2. Психолого-педагогические условия преподавания пастельной живописи в общеобразовательной школе.....	4
2.1 Природа и дети.....	5
Глава 3 . Работа над пейзажем.....	4
3.1 Анализ урока по изобразительному искусству.....	10
Заключение.....	11
Библиография.....	13

Введение

Народное искусство – историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национально-художественных традиций, выразитель народного самосознания. В его основе лежит художественная коллективная деятельность народа, отражающая его жизнь и мировоззрения.

Творчество – это высшая форма психической активности, самостоятельности. Расположенность к творчеству может выступить в любой сфере человеческой деятельности: научной, художественной, производственно-технической, хозяйственной и так далее. Масштаб творчества может быть самым различным, но во всех случаях происходит возникновение, открытие чего-то нового.

1. Искусство пастельной живописи

1.1 История возникновения и развития пастельной живописи

Возникновение техники пастели относят ко второй половине XV века. Кому принадлежит изобретение этого рода живописи - неизвестно, но один из редчайших ранних листов с использованием пастели принадлежит Леонардо да Винчи. Словарь Брокгауза-Эфрона упоминает, что в луврской галерее хранится пастельный портрет старушки монахини, рисованный художником Дюмутье (отцом) в 1615 году

Пастель тлену времени не подвержена. Она не выгорает на солнце, не темнеет и не трескается, не боится температурных перепадов. Пожалуй, ее единственный недостаток – не терпит прикосновений (на холсте или бумаге она не «застывает», а продолжает жить...). Поэтому пастельные работы требуют хранения под стеклом – но это такая маленькая жертва, когда Любишь... К тому же, в нынешних музеях под стеклом приходится хранить практически все шедевры, в том числе и написанные маслом. К сожалению, окружающая среда становится всё более токсичной и агрессивно-разрушающей...

2. Психолого-педагогические условия преподавания пастельной живописи в общеобразовательной школе

2.1 Природа и дети

Одним из важных средств воспитания гражданина является природоохранительное просвещение. В этом смысле трудно переоценить роль школы. Систематическое образование детей в области охраны природной среды в конечном счете может и должно изменить сознание людей, преломить старые нормы отношения к природе.

Органы народного образования в последние годы уделяют этой проблеме все большее внимание. Недавно создан областной методический совет по экологическому образованию школьников и молодежи. Он занимается вопросами совершенствования руководства природоохранительной работой районных и городских отделов народного образования школ, внешкольных учебных заведений, школьных лесничеств, клубов Друзей природы, массового вовлечения школьников а активную природоохранительную деятельность. Одна из форм этой работы — введение в биологическую олимпиаду школьников конкурсов “Охрана природы” и “Байкаловедение”. И областные слеты юных друзей природы теперь проходят под девизом “Каждый школьник — верный друг и защитник родной природы”.

Успешнее других на протяжении нескольких лет выступают юные друзья природы Братска, Железногорска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Куйтунского, Иркутского и Тулуискою районов. И совершенно не случайно их представители завоевывают призовые места на конкурсах и олимпиадах. Лилия Григорьевна Мартюшова на школы № 3 г. Железногорска любовь к природе прививает умелой организацией ребят. Ее члены активно шефствуют над городским парком и пригородом, ставят увлекательные опыты с лесными культурами, организуют школьные биологические конференции и вечера. Много добрых слов заслуживает учитель биологии средней школы № 12 г. Байкальска Антонина Васильевна Любимцева.

А сколько добрых дел на счету у руководителей школьных лесничеств! Благодаря им будущие хозяева леса познают лесохозяйственное производство и закономерности жизни тайги, учатся умению защищать, умножать и рационально использовать лесные богатства. Школьные лесничества— хорошая школа приобщения к труду. Здесь школьники ведут посадку и очистку лесов, создают питомники, собирают лекарственное сырье, тушат пожары.

Забота о сохранении окружающей живой и неживой природы должна стать обязательным условием и в деятельности школ. Но на сегодняшний день нет еще должной природоохранительной активности в поведении ребят. Заложить у учащихся прочный фундамент знаний о рациональном природопользовании в условиях сельской местности — дело вполне достижимое.

Наша область изобилует водоемами. В сохранении чистоты водоемов, рыбных богатств, акклиматизации новых видов водных животных и растений неоценимую помощь могут оказать школьники. Но, как показывает практика, голубые патрули работают слабо. Можно по пальцам перечислить те школы, где созданы задачи по защите рыбных богатств.

Ключевым вопросом в постановке экологического образования в школе является уровень подготовки самих учителей, особенно учителей биологии и географии. Чего греха таить, выпускники педагогического института имеют недостаточно практических навыков природоохранительной и натуралистической работы. Не знают, как организовать школьное лесничество или пришкольный учебно-опытный участок или.

Целенаправленная работа по активизации работников городских и районных отделов народного образования, педагогических коллективов, поиск и апробирование форм и методов работы с детьми в условиях класса, школы, лагерей труда и отдыха, детских лагерей, направленных на улучшение экологического образования, уже приносит свои плоды.

3. Работа над пейзажем

«В ряду высоких эстетических наслаждений
Человека лежит наслаждение природою»

И.Н. Крамской

Образ леса всегда привлекал человека своей таинственностью и непостижимостью. Действительно, деревья – одни из древнейших и загадочных существ, обитающих на земле. Их изображения встречаются в искусстве очень давно. Новое образное выражение лес обретает в эпоху Возрождения. Это уже поэтический, собирательный образ Земной природы, созданной Богом. Когда Альбрехт Дюрер в 1503 году изобразил в смешанной технике (акварель с гуашью) почти в натуральную величину «Куст травы» («Кусок дерна»), представляющий собой переплетения самых обычных травянистых растений (одуванчиков, подорожника, куриной слепоты), такие картины были еще в новинку. Никто из художников ранее не обращал внимания на обычные дикорастущие растения, тем более – обычные травы.

Дикая природа становится основным сюжетом многочисленных зарисовок, гравюр, картин в Европейском пейзаже уже в XVII-XVIII веках. Живописные и графические изображения нетронутого человеком ландшафта можно называть настоящими портретами природы. Непроходимые болота, лесные чащи и водоемы, затянутые ряской, становятся популярными среди голландских художников-пейзажистов. Они развивают в своем творчестве тему леса и тему дерева (дерево у дороги, дерево на краю обрыва). Драматичен и по-своему привлекателен мотив старого одиноко стоящего засыхающего дерева. Зачастую, подобные мотивы повторялись и варьировались не одним поколением европейских художников. Наряду с драматичными образами природы примечательны пейзажи с изображениями солнечных лесных полян и опушек, изобилующих многочисленными оттенками света и цвета.

Любовь к правдивому изображению природы привела художников на пленэр. Начиная с XIX века, пленэрная живопись развивалась в Англии, Франции, Бельгии, Германии, Скандинавии, России, передавая не только растительное многообразие национальных ландшафтов, но и открывая новые приемы изображения лесных массивов в целом, фактуры коры и кроны различных пород деревьев. Постепенно формировались новые композиционные принципы создания пейзажа.

Природа России, с ее бескрайними просторами и богатством растительности, благоприятствовала развитию пейзажного жанра, хотя лесной пейзаж появился у нас значительно позже, чем в Европе. В истории развития русского пейзажного жанра всегда было заметно стремление к созданию пейзажа картины, монументально раскрывающей целостный образ родной природы. Ярким примером этого является творчество Ф. Васильева, А. Иванова, А. Саврасова, А. Куинджи, С. Щедрина, И. Левитана, В. Поленова и др. красота родной природы, ее широта и безграничность всегда ассоциируется у русского человека с дубами, елями и соснами Шишкина, полями Левитана, березовой рощей Куинджи. Но,

бесспорно, образ лесного пейзажа в русском искусстве связан с именем Ивана Ивановича Шишкина. Он внимательно, с большой любовью изучал и передавал форму не только деревьев, но и цветов, даже трав. Поэтому, образ могучего хвойного леса и «Стынь-трава» в его исполнении – равноценные шедевры. Ведь этюд, зачастую, живее, непосредственнее схватывает натуру, ярче передает дыхание живой природы. Под кистью и карандашом мастера даже обычная травинка становится поэтичным художественным образом.

По свидетельствам современников художник во время работы над картинами делал большое количество натуральных зарисовок и этюдов, варьировал наложение штрихов и линий, даже специальным образом затачивал карандаши и обрезал кисти в поисках нового фактурного эффекта.

Справедливо будет заметить, что методы работы над пейзажем развивались, постоянно совершенствуясь на протяжении многих столетий, и в настоящее время представлены достижениями художников разных стран, предлагающих различные пути решения. Однако объединяет все художественные школы то, что они уделяли особое внимание изучению натуры.

Именно на это и стоит ориентировать учащихся в первую очередь в работе над ландшафтным природным пейзажем. Изображение природы, деревьев часто вызывает трудности у еще неопытного маленького художника. В таких случаях можно обращаться к советам старых мастеров: «Никогда не гонитесь за большими размерами этюдов», - говорил В.К. Бялыницкий-Бируля.

И.П. Крымов советовал угадывать и размер живописного пятна, и всю тонкость живописных соотношений в природе, и ощущение ее красоты, - передавать все это так, чтобы зритель не заметил ни фактуры, ни техники, а только видел бы правдивость и чувствовал эмоциональное воздействие хорошо сделанной работы. Это, конечно, сверхзадача, к решению которой

следует постоянно стремиться. Но учащимся сначала очень важно овладеть всеми техническими приемами в совершенстве.

В.Н. Бакшеев, говоря еще о своих современниках, замечал, что молодые художники, работая над пейзажем, обнаруживают часто досадную поверхность. Первые планы картины рисуют крайне небрежно. В картинах не чувствуется шелеста и аромата трав, всего того, что волнует нас в произведениях великих Шишкина, Левитана, Поленова. Нет картин природы, проникнутых единой мыслью, единым мотивом. Напутствуя молодое поколение художников, Бакшеев рекомендует выполнять «...многочисленные этюды, наброски, зарисовки, эскизы».

С чего же и как следует делать зарисовки? Начинать лучше с простого упражнения, поэтапно усложняя задачу. Первый выход на пленэр вызывает обычно у детей растерянность, «глаза разбегаются», что же рисовать? Как правило, многим трудно четко выделить композиционный центр, возникают проблемы и с перспективой. В таком случае в пейзажных зарисовках для начала лучше выбирать виды без сложных перспективных построений и обилия деталей. К изображению местности со сложным рельефом или богатой растительностью можно приступить после освоения простых задач (изображение фрагмента древесной коры, отдельно стоящего дерева, группы веток, кустарника). Пейзаж в микрокосме с подробной проработкой каждой травинки, букашки, тычинки – также будет не только занимателен в ходе процесса рисования, но и очень полезен в изучении особенностей природы. В подобных заданиях хорошо использовать материалы как в чистом виде (акварель, гуашь, карандаш, тушь, уголь...), так и смешанные техники (тушь или пастельные мелки с акварелью и т.д.).

Важное значение натуральных зарисовок, этюдов заключается в подробной проработке деталей, световоздушной среды. Различные комбинации материалов содействуют богатству выбора средств исполнения.

Пейзажные композиции, созданные по памяти или воображению, в значительной мере опираются на уже обобщенный образ и логику композиционного мышления. Это тоже очень важно, потому, что эскизная работа заключается в поиске лучших вариантов композиции будущего пейзажа. Именно в этот момент наилучшим образом проявляется творческая индивидуальность ребенка, поддержание и развитие которой – одна из важнейших задач педагога.

Обобщенный мировой опыт ведения работы над пейзажем выделяет обычно следующие этапы, ведущие художники (как живописца, так и графика) к пейзажу-картине:

- зарисовки и рисунки с натуры (на которых стоит сосредоточить особое внимание учащимся и сделать этот вид задания основным на длительное время);
- эскизный поиск – этот второй важнейший этап, призванный решить вопрос окончательной композиции пейзажа, определить образный строй, который неразрывно связан с выбором материала;
- завершающий этап – это непосредственное исполнение художественного замысла в материале.

Пейзажный жанр, несомненно, - один из гармоничных. Изучение природы в процессе ее изображения – очень благодатный момент. Помимо приобретения художественных профессиональных качеств, наши дети учатся бережному, внимательному отношению ко всему живому, развиваются духовно, постигают важнейшие Вселенские законы. Альбрехт Дюрер, говоря о природе в одном из своих знаменитых трактатов, писал это слово с большой буквы и с ним нельзя не согласиться: «Жизнь в Природе открывает истину вещей».

3.1 Анализ урока по изобразительному искусству

На уроке изобразительного искусства ученикам 5-го класса было предложено выполнить задание на тему «Изображение природы по памяти».

На предыдущем уроке ученикам объяснили особенности пастельных мелков, а на этом – им было показано, как пользоваться этим материалом.

Ученикам сказали взять определенное направление в пейзажной живописи: реалистическое и натуралистическое; спокойная и правдивая передача природных тонов и красок, причем на первый план выдвигаются отдельные мотивы: характерность дневного, вечернего или лунного освещения, сочность зелени, прозрачность воздуха, переливы воды и пр.;

После 10-минутного объяснения началась работа.

Во время урока проводилось наблюдение за этапами выполнения задания учениками.

В конце урока было проведено сравнение пастельных работ с работами в карандашной манере, которые ученики выполняли на предыдущих работах.

Цветные карандаши - идеальное средство для овладения секретами цвета. Ими пользовались великие колористы и знаменитые иллюстраторы. Они позволяют решать живописные задачи без лишних усилий.

Для сравнения были взяты работы Катаргиной Татьяны и Цыбульской Натальи, которых в качестве эксперимента посадили за одну парту, чтобы Татьяна могла поделиться своими наблюдениями за природой с соседкой.

Карандашный рисунок получился «сухим», сделанным без интереса. А вот пастельная живопись очень заинтересовала ребят. Работы получились разнообразными, живописными, яркими.

Им задали вопрос: «Каким материалом вам понравилось работать больше – пастелью или цветными карандашами, и почему?»

- Конечно пастелью. Карандашами скучно рисовать, а благодаря мелкам работа получается более интересной, - пояснила Татьяна.

- Да. И пейзаж писать тоже очень даже здорово. Я узнала много нового во время занятий: что деревья бывают разной формы, вида, что природа – это не только жуки и грязь, это еще и прекрасное место для отдыха и творчества. Именно поэтому мы с Таней изобразили не только растения, но и людей, дома – дополнила Наташа.

По итогам задания был сделан вывод, что уровень знаний и навыков практической деятельности учащихся по охране природы заметно возрос. Это свидетельствует о правильности выбранного пути по эстетическому образованию учащихся, подбора заданий для учащихся 5-го класса. Но это только первый этап — надо еще много работать по воспитанию активности школьников в деле защиты природы, формированию тех знаний, убеждений и навыков, которые необходимы сегодняшнему выпускнику средней школы. Также очень важно заметить, что большую роль в воспитании понимания и любви к родной природе детьми играет участие родителей.

Заключение

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. Учебный предмет «Изобразительное искусство» в художественной и общеобразовательной школах достигает этой цели с помощью специальных средств – содержания, форм и методов обучения, соответствующих содержанию и форме самого искусства.

В содержание предмета входят эстетическое восприятие действительности и искусства, практическая художественная деятельность учащихся.

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времен года и интересов учащихся.

Особенностью программы является ее ориентированность на формирование и активизацию творческого потенциала учеников, что выражено в системе художественных заданий и специальных упражнений, предваряющих каждое занятие.

Выбор учеников младшего школьного возраста в качестве объекта исследования был обусловлен особенностями их психического развития, С поступлением в школу начинается качественно новый этап развития воображения у детей. Этому способствует значительное расширение объема знаний, которые обогащают и вместе с тем уточняют, конкретизируют образы воображения, обуславливают их продуктивность.

В психолого-педагогической главе были раскрыты основные цели и задачи преподавания пастельной живописи в младшей школе; рассмотрены условия обучения, основные проблемы понимания тем по пастельной живописи младшими школьниками, приложены способы их преодоления.

В третьей главе была представлена разработка цикла занятий по теме «Пастельная живопись». Также приведен анализ урока и беседа с учащимися. По окончании данного курса учащиеся приобретают представления о принципах работы с пастельными мелками, особенностях композиции и многое другое. Учащиеся так же овладевают первоначальными навыками пастельной живописи в различных техниках, умениями устранять типичные ошибки.

Библиография

1. Изобразительная деятельность дошкольника /Под. Ред. Григорьева Г.Г. - М., 1999.
2. Вопросы изобразительного творчества/Под. Ред. Кузина В.С. – М.: Просвещение, 1971.
3. Психология. Учебник. 3-е изд. перераб. и доп. /Под. Ред. Кузина В.С. – М.: АГАР, 1997.
4. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе/Под. Ред. Кузина В.С. – М.: АГАР, 1998.
5. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): Учебное пособие. 4-е изд. - М.: Изд-во Ун-та Российской академии образования/Под. Ред. Кулагиной И.Ю.-М., 1998.
6. Изобразительное искусство. 1-4 класс: Программа для общеобразовательных учреждений/Под. Ред. Кузина В. С., Ломова С. П., Шорохова Е. В.; изд. - Дрофа, 2009г
7. Программа художественного образования школьников/Под. Ред. В.С. Кузина и др.-М.,2000.
8. Программа художественного образования школьников/Под. Ред. Б.М. Неменского.-М.,2004.
9. Возрастная психология/Под. Ред. Мухиной В.С. - М., 1997.
- 10.Методика преподавания изобразительного искусства в школе /Под. Ред. Ростовцева Н.Н.– М., 2000.
- 11.Изобразительное искусство и методика его преподавания.- 2-е изд., стереотип. Издательский центр «Академия» /Под. Ред. Сокольниковой Н.М.-М., 2003.
- 12.Эмоциональная жизнь школьника. Психология мотивации /Под. Ред. Якобсона П.М.- М. - Воронеж, 1998
- 13.Живопись и ее средства /Под. Ред. Ж. Вибера. – М., 1897.
- 14.Как рисовать. Пастель. Пошаговое руководство для начинающих. /Под. Ред. Блейк М.- М., 2003.

15. Пастельная живопись. Как создать красивую картину/Под. Ред. Кумбз П. – М., 2002.
16. Журнал «Воспитание школьников» № 8, статья «Экологическое воспитание учащихся», 2002.
17. Журнал «Искусство и образование» № 2, статья «Патриотическое воспитание в процессе ИЗО», 2007.
18. Журнал «Изобразительное искусство в школе» № 4, статья «Работа над пейзажем», 2007.
19. Журнал «Юный художник» № 11, статья «Пространство в пейзаже», 2003.