

Управление по культуре администрации муниципального образования
«Город Саратов»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №10»

Методическое сообщение-реферат
на тему:
«Пространственная композиция – пейзаж»

Автор:
преподаватель
Леваева
Юлия
Алексеевна

г. Саратов, 2021

Аннотация

Методическое сообщение-реферат посвящен анализу преподавания пейзажной композиции для 1 - 2 года пятилетней программы обучения ДПОП художественного отделения Детской школы искусств.

Композиция в живописи – один из наиболее сложных учебных предметов, потому что требует активации синтеза художественных знаний и навыков. Сюда относятся механизмы композиционного мышления, в которые входят словесно-логическая сторона мышления, степень влияния чувств на восприятие, создание художественного образа, наличие способности к эстетической оценке, к эстетическому переживанию.

Одно из наиболее распространенных определений термина «композиция»: композиция – это структура отношений между художественными элементами.

Доминанта в пейзаже – это главный и наиболее выразительный объект, привлекающий внимание наблюдателя в первую очередь. Доминанта выражается по-разному: размерами и формой объекта, насыщенностью цвета или особенностью расположения. Многоплановость предполагает наличие ряда последовательно сменяемых визуальных планов. По краям ограниченного вида или формата располагаются так называемые кулисы. Пейзажные кулисы воспринимаются в виде отдельных деревьев, склонов, объектов.

Оценка качества живописной композиции во многом определяется целостностью и гармоничностью построения всех составляющих реалистическое изображение в его диалектическом единстве и внутренней обусловленности.

Известно, что самой распространенной ошибкой ученических работ является дробность изображения: когда объекты и планы

пейзажа одинаково добросовестно прописаны со всеми их деталями, отчего композиция разваливается. Это происходит от отсутствия композиционного, цветового и объемно-пространственного соподчинения изображаемых объектов по логике смысловой нагрузки. Восприятие начинающего художника обычно лишено целостности, поэтому он одинаково оценивает все изображаемое без всякой логической связи с композиционной целесообразностью. В результате все элементы несут одинаковую активность и воспринимаются одновременно, что и приводит к дробности. Поэтому проблема формирования целостности и единства изображения является первоочередной в процессе обучения живописи.

Воздушной перспективой называют кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства.

Первое правило в изображении воздушной перспективы – так как все ближние предметы воспринимаются подробно, а удаленные обобщенно, то и для передачи пространства ближние предметы надо изображать детальней, а дальние – обобщенными.

Второе правило: ближние предметы необходимо изображать объемно, дальние – плоско.

Третье: для передачи пространства надо делать контуры ближних предметов резче, удаленных – мягче.

Четвертое – светлые предметы в удалении притемняются, а темные, наоборот, пишутся немного светлее, т.е. вдали тона сближаются, а контраст существует только вблизи.

Пятое правило воздушной перспективы – все ближние предметы кажутся многоцветными, т.е. для передачи пространства ближние предметы надо изображать более разнообразными оттенками, чем удаленные – вдали оттенки делаются однообразнее.

И шестое правило: все удаленные предметы, прикрываясь воздушной дымкой, приобретают цвет этой дымки – фиолетовый, синий, голубой или белёсый, изредка охристый. Поэтому для передачи пространства нужно писать ближние предметы более яркими по основным цветам, а удаленные – гасить в пользу цвета воздушной дымки.

Изучая вопросы закономерности изобразительной деятельности детей, известный российский ученый С.Е. Игнатьев выделил следующие композиционно-пространственные проявления:

1. «Свободное» изображение на листе.
2. Фризовые построения – изображение элементов пейзажа на кромке, либо на линии.
3. Развернуто-плановые построения: совмещение вида сверху с фронтальным изображением, «египетский вариант».
4. Наличие загромождения одних элементов другими.

5. Факторы пространственного построения: передача масштаба; передача планов; наличие горизонта; воздушная перспектива.
6. Передача линейной перспективы: фронтальной или угловой.

Красота ландшафта – одна из основных его функций. Процесс чувственного отражения природы достаточно сложен и строится на взаимодействии человека и ландшафтов. Вследствие чего пейзажный облик ландшафта вызывает целую гамму ассоциаций, чувств и эмоций. Пейзажность видов – это способ изучения пространства. При оценке пейзажности опираются на способы и приемы, позволяющие оценить характеристики пейзажа, наблюдаемого или изображенного.

В изображении пейзажа перед художником стоит задача связать те или иные явления природы с определенными переживаниями с помощью композиции и важного выразительного средства – колорита. Чтобы понимать колорит пейзажной композиции, состояния, эмоции, которые все это передает, нужна пленэрная практика. Именно восприятие природы пейзажа побуждает художника к сложному творческому синтезу, а визуализация ее образа красками вызывает у зрителя эмоциональный отклик и сопереживание.

Используемая литература:

1. "О формировании целостного цветового пространства в живописной композиции" Думская О. А., Омский научный вестник, №2/2011, стр. 193
2. "Пространство русского пейзажа" Джанджугазова Е. А., Современные проблемы сервиса и туризма, №1/2014, стр. 88
3. "Особенности изучения композиционного мышления в живописи", Свешников А. В.
4. "Пространство в китайской пейзажной живописи", Ковалевский Я. В., Мир науки, культуры, образования, №5(12)/2008, стр. 138
5. "Образ и стиль в современной пейзажной живописи", Дрозд А.Н., Вестник КемГУКИ 32/2015, стр. 196
6. "Пейзажное изображение пространства и его восприятие детьми", Лыкова Е.С.
7. "Пленэрная практика в системе художественного образования", Головачева Н.П., Рабилова З.Ж., Омский научный вестник №2/2015, стр. 164
8. "Основные принципы организации пейзажного мотива на пленэре", Баймуханов Г.С., Гуманитарные исследования №4/2017, стр. 103