

КОМПОЗИЦИЯ В ПЕЙЗАЖЕ

Пособие по пленэру

Подготовили: педагоги ДХШ «Штрих» Мормуль Н.К. и Суравцева Н.В.

Г.о. Луховицы 2020 год

Пейза́ж (фр. Paysage, от pays — страна, местность) — жанр изобразительного искусства (а также отдельные произведения этого жанра), в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преобразённая человеком природа.

В зависимости от типа изображённого мотива выделяют:

- **сельский**,
- **городской** (в том числе архитектурный и индустриальный),
- **морской** пейзаж или марина.

Кроме того, пейзаж может носить эпический, исторический, героический, лирический, романтический, фантастический и даже абстрактный характер.

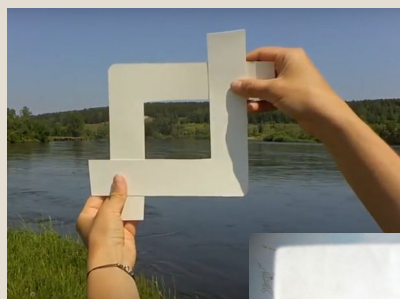
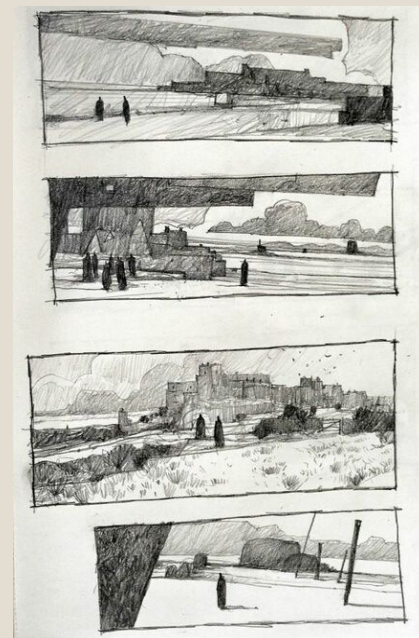
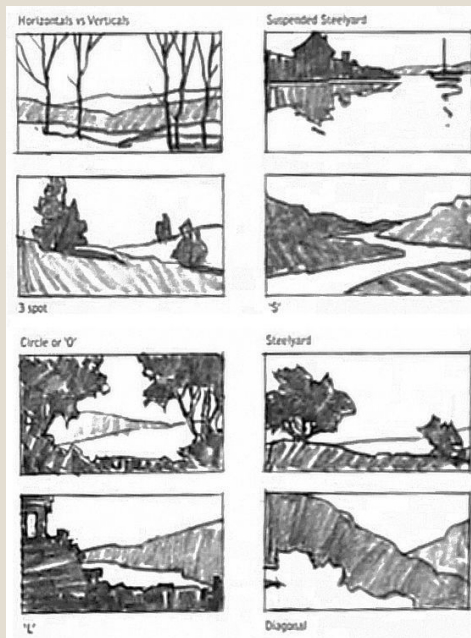
Если видишь - на
картине
Нарисована река,
Или ель и белый иней,
Или сад и облака,
Или спешная равнина,
Или поле и шалаш,
Обязательно картина
Называется пейзаж!

(отрывок из
стихотворения А.
Кушнера)

Композиция в пейзаже рисунка

Если вы рисуете природу с натуры, вам необходимо продумать композицию вашего рисунка. Вы должны выбрать точку обзора, выделить главную часть композиции пейзажа, определить, сколько места займет фон, и так далее.

Перед тем как начать, исследуйте местность на предмет выгодных ракурсов, которые дадут вам самый интересный и необычный обзор.

Бумажный
видоискатель

Для удобства можно использовать самодельный видоискатель: вырезать в куске картона прямоугольное отверстие и при поиске места иногда смотреть через него, чтобы абстрагироваться от лишних элементов.

Это помогает, потому что глаз человека воспринимает пространство панорамным и всегда сложно определить, какой именно фрагмент ландшафта лучше запечатлеть.

После выбора места следует определиться с **форматом**, то есть **формой** картины.

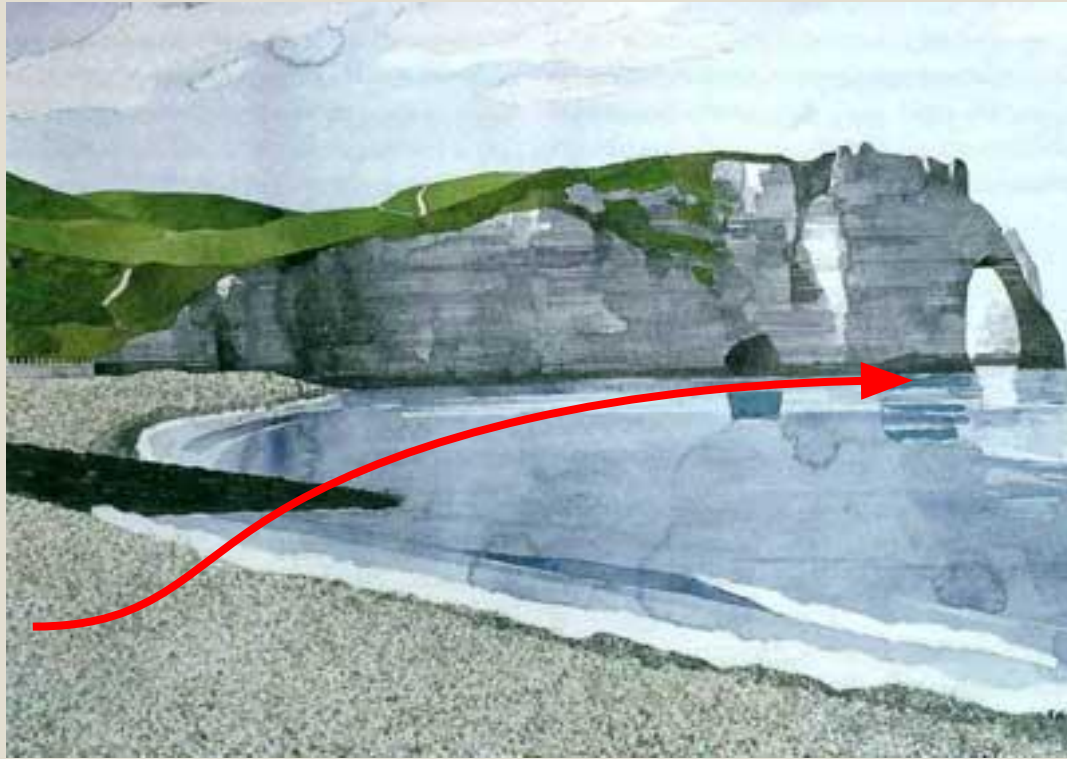
Существуют три традиционных формата

Горизонтальный
(или пейзажный)

Вертикальный
(или портретный)

Квадратный

Пейзажный формат

Изображенные Яном Сидуэем скалы в северной Франции идеально вписываются в горизонтальный формат. Изогнутая береговая линия заставляет глаз следить за ней вплоть до начала скал в глубине картины. У их подножья плещется вода, притягивающая внимание своим темным оттенком. Все это заставляет взгляд скользить по рисунку снова и снова.

Портретный формат

Эта работа кисти Венди Джелберт идеально легла на вертикальный формат.

Взгляд проходит снизу вверх по отвесной стене дома, и лестница по диагонали приводит нас к центру рисунка.

Камни золотистого оттенка привлекают взгляд обратно, в нижнюю часть изображения, и путь наверх повторяется вновь.

Пространство в пейзаже

Работая над пейзажем, сталкиваешься с проблемой неограниченного пространства. Создание иллюзии глубины пространства и бесконечно глубокой перспективы - главная художественная задача в композиции пейзажа.

Пространство в пейзаже можно разделить на отдельные планы:

- первый - ближний,
- второй - средний,
- третий - дальний.

Важным средством создания иллюзии глубины и усиления выразительности сюжета является **масштаб** и **воздушно-линейная перспектива**:

размер и контраст предметов по мере их удаленности уменьшается.

3 план

2 план

1 план

Неважно, пишете вы пейзаж маслом, акварелью или гуашью.
Принципы рисования пространства везде одинаковы.

Первое правило работы над пейзажем заключается в том, что :

«Объекты дальнего плана всегда выглядят более холодными по цвету, нежели объекты ближнего плана».

В. Поленов. Пейзаж с речкой

В. Поленов. Монастырь над рекой

А. Куинджи. Море

А. Куинджи. После дождя

Второе правило:

«Детальность переднего плана и общность дальнего».

Глаз человека по-разному видит передний и дальний план.

Если мы смотрим на предметы вблизи, то видим их четко, а дальние при этом размываются.

Третье правило:

«На переднем плане более контрастные сочетания света и теней, а вдали они сближаются по тону»

Светлое темнеет, темное – светлеет.
Это различие соотношений тона вблизи и вдали.

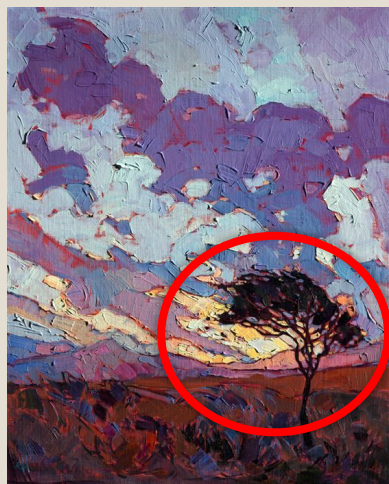
С. Андрияка

Ф.Васильев. В крымских горах

Для определения композиционного центра существует прием, когда выделяется какой-либо **направляющий элемент**.

Роль таких элементов может выполнять уходящая вдаль дорога, ветки дерева, облака, провода и тому подобное. Главное - эти элементы должны «указывать» на композиционный центр картины.

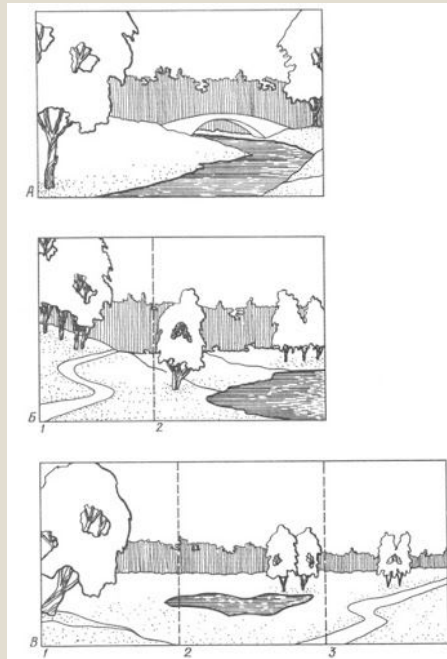
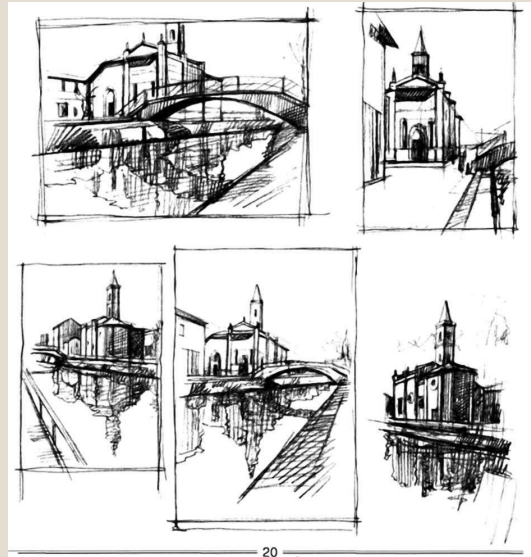
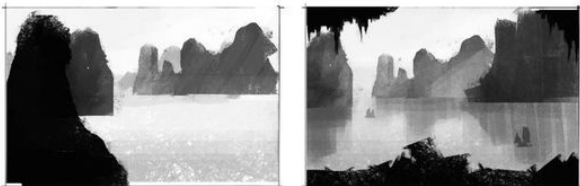
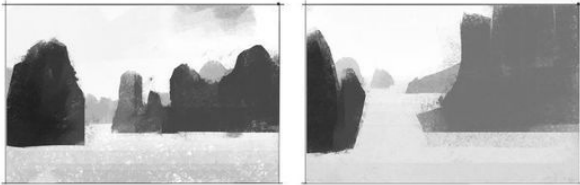
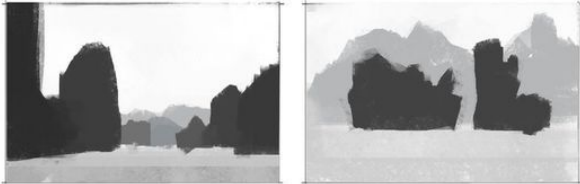
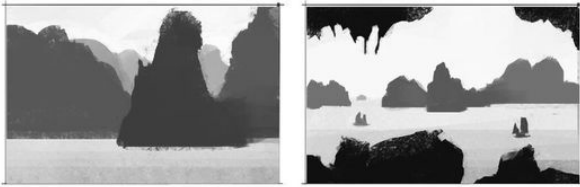
Композиционный центр

Центр композиции - это то, что является главным, и оно должно быть акцентировано.

Взгляд человека в картине должен сначала попадать на композиционный центр, т. е. на место, где будет

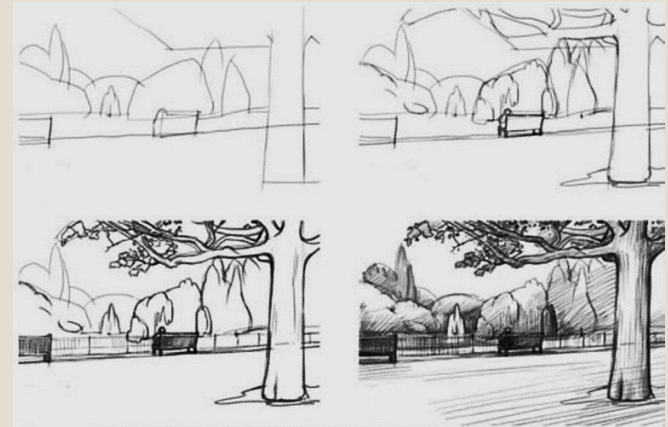
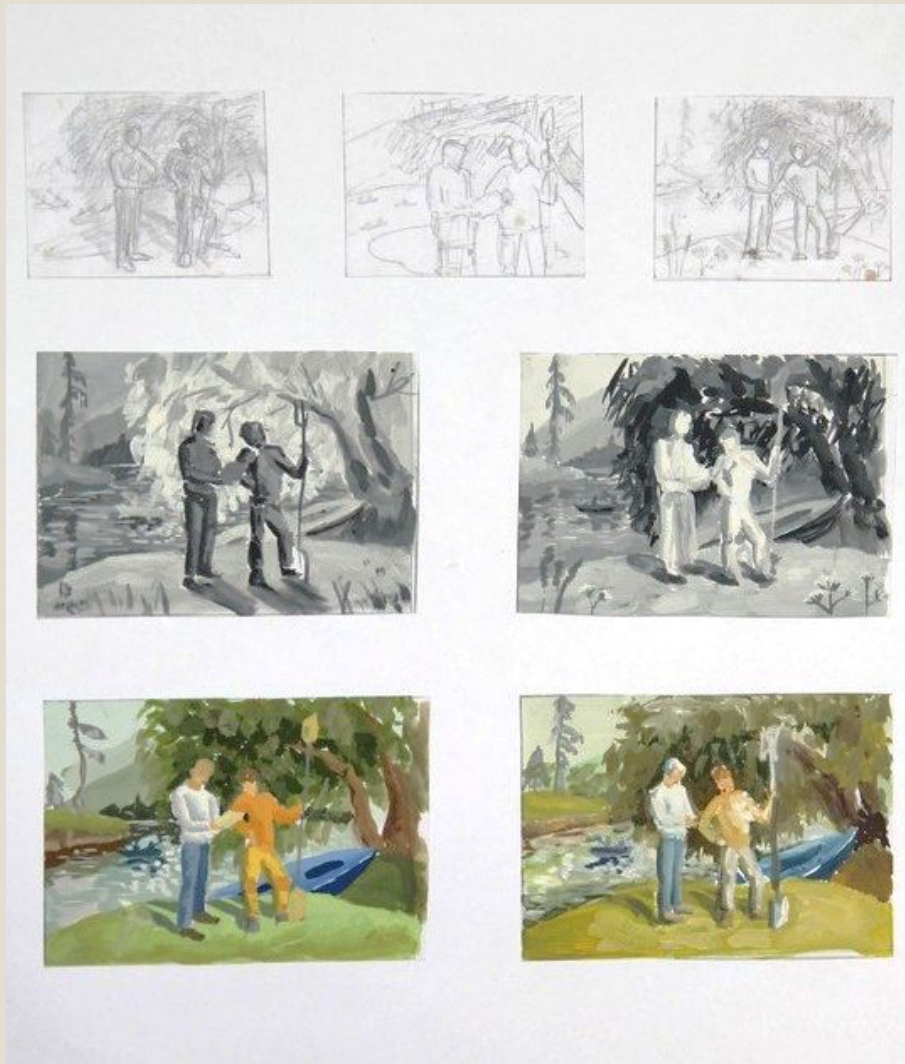
наибольший контраст.

Затем человеческий взгляд должен «ползть» по картине, находя все больше деталей, рассматривая подробности картины.

ПОИСК КОМПОЗИЦИИ В ЭСКИЗЕ

Этапы построения пейзажа. Работа с ЭСКИЗОМ

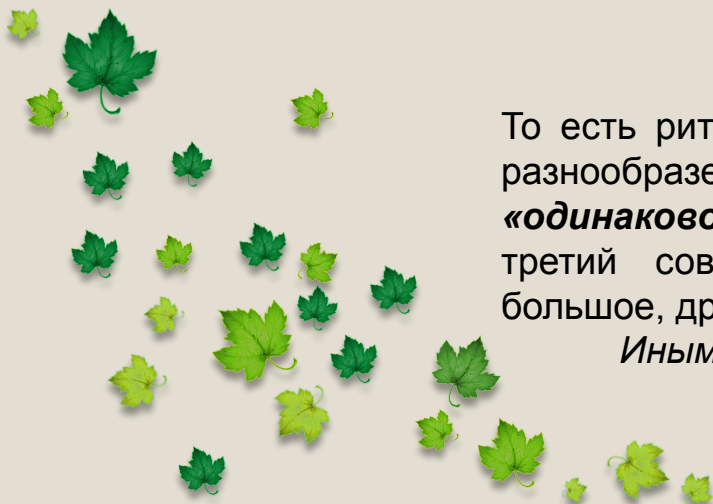

РИТМ В ПЕЙЗАЖЕ

Представьте себе, что все деревья выстроились по линейке, как на параде. А листочки на них абсолютно все одинаковые и растут ровными рядами. «Такого не бывает» — скажете Вы. И будете правы, потому что, по меньшей мере, подобную картину можно увидеть разве только в посадках искусственных насаждений.

В живой природе всё разнообразно и растёт хаотично.

Например, стволы деревьев имеют различную толщину, а расстояния между ними разные. Где-то дерево толще, где-то тоньше. Одно дерево растёт дальше от другого, другое ближе. Иными словами, размеры объектов пейзажа и расстояния между ними — разные.

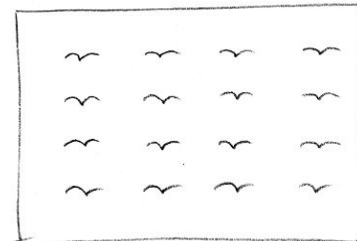
То есть ритм повторяющихся элементов композиции хаотичен, разнообразен и изменчив. ***В природе очень мало «одинаковостей».*** Один листочек крупнее, другой меньше, третий совсем крохотный. Одно расстояние между ними большое, другое меньше, третье — совсем короткое.

Иными словами мы получаем ритм большого, среднего, малого; большого, среднего, малого... И так далее.

РИТМ В КОМПОЗИЦИИ

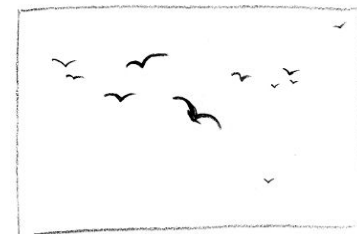
СКУЧНЫЙ РИТМ.

РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ОДИНАКОВЫЕ

ИНТЕРЕСНЫЙ И
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
РИТМ.

РАЗМЕРЫ,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПТИЦ РАЗНОЕ

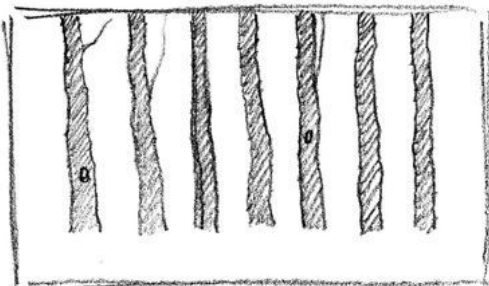

zaholstom.ru

Художник Алексей Епишин

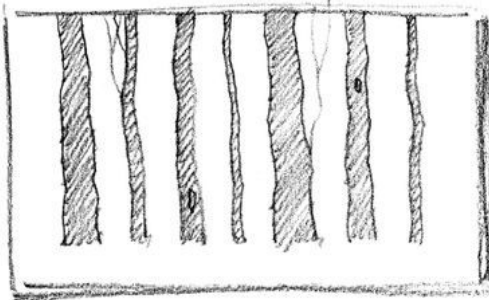
СКУЧНЫЙ РИТМ.

ШИРИНА,
ИНТЕРВАЛЫ И
РАСПОЛОЖЕНИЕ
В ПРОСТРАНСТВЕ
ОДИНАКОВЫЕ

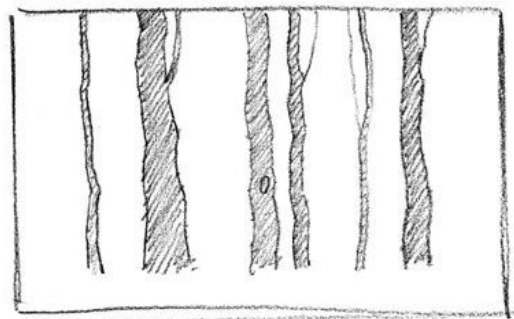
РИТМ
ИНТЕРЕСНЕЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ СТАЛА
РАЗНОЙ

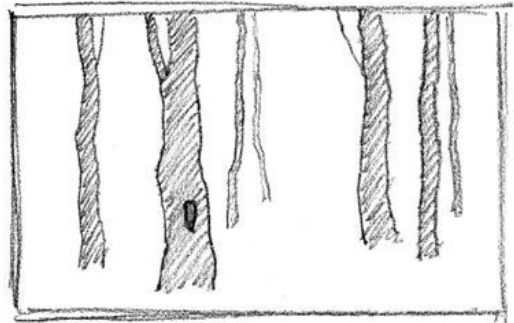
РИТМ ЕЩЁ
ИНТЕРЕСНЕЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ И
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ
СТАЛИ РАЗНЫМИ

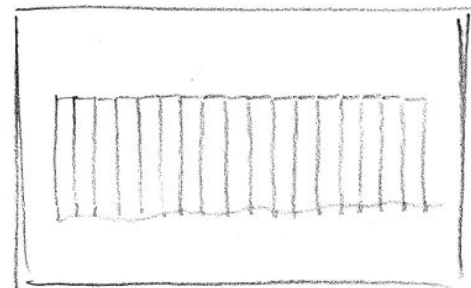
САМЫЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ,
ЕСТЕСТВЕННЫЙ
РИТМ В ПРИРОДЕ.

ШИРИНА
СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ,
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ И
ПОЗИЦИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ
СТАЛИ РАЗНЫМИ

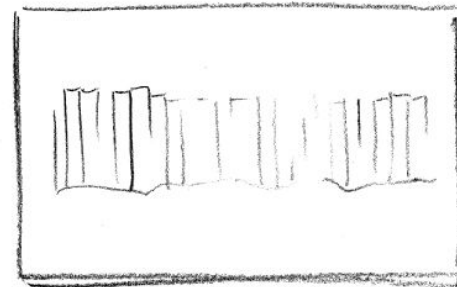
СКУЧНЫЙ РИТМ.

ДОСКИ ЗАБОРА
АБСОЛЮТНО
ОДИНАКОВЫЕ, С
ОДИНАКОВОЙ
ПРОРИСОВКОЙ
КОНТУРОВ

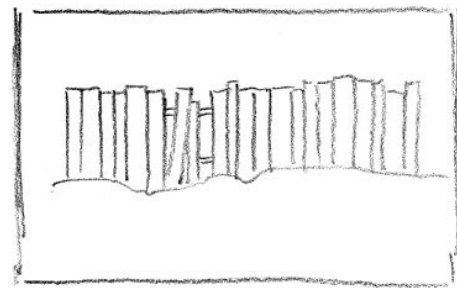
БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.

ВЫСОТА ДОСОК
ЗАБОРА И
ПРОРИСОВКА ИХ
КОНТУРОВ
РАЗЛИЧНЫ

БОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫЙ
РИТМ.

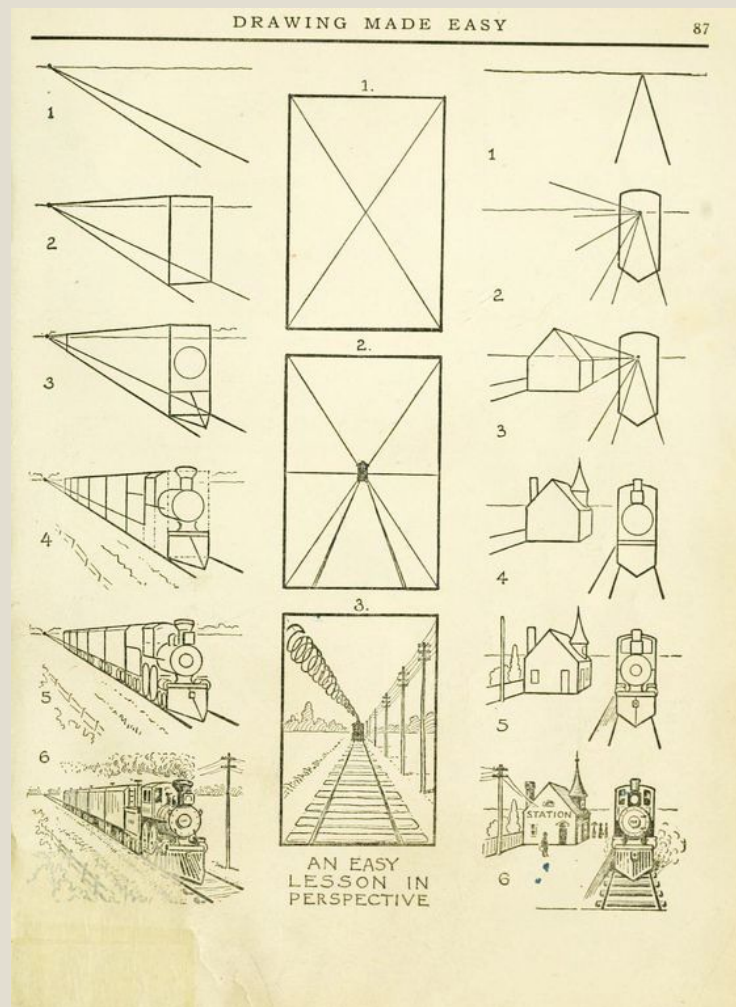
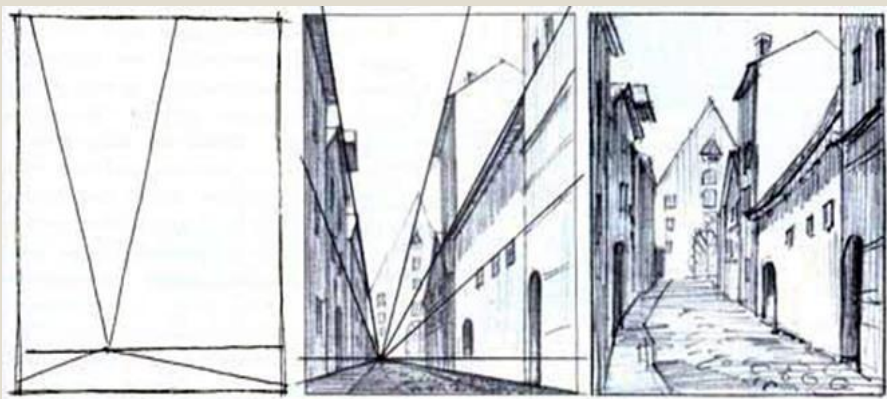
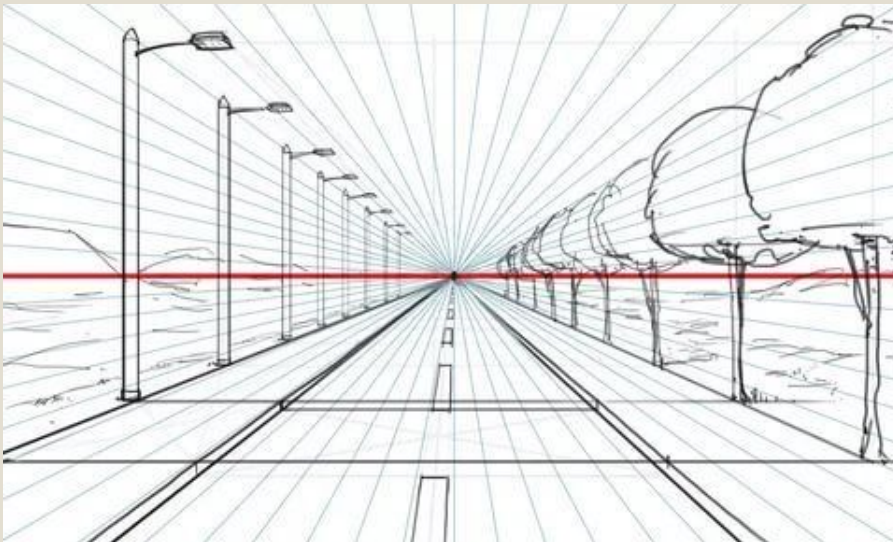
ВЫСОТА ДОСОК
ЗАБОРА, ИХ
ШИРИНА И
ИНТЕРВАЛЫ
МЕЖДУ НИМИ
РАЗНЫЕ

zaholstom.ru

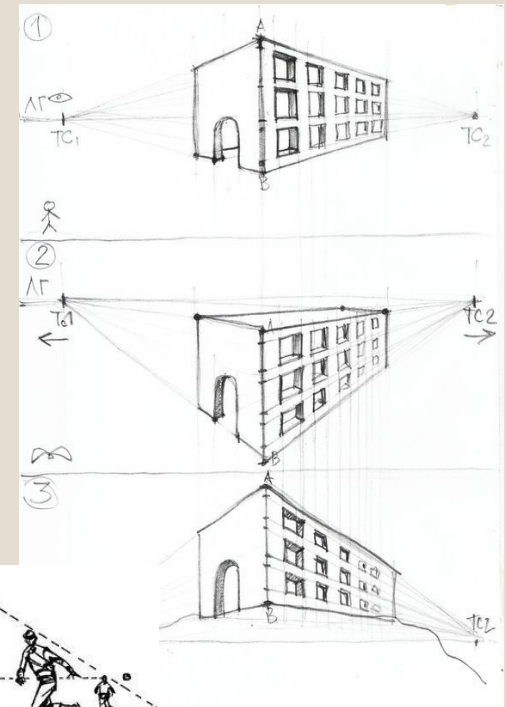
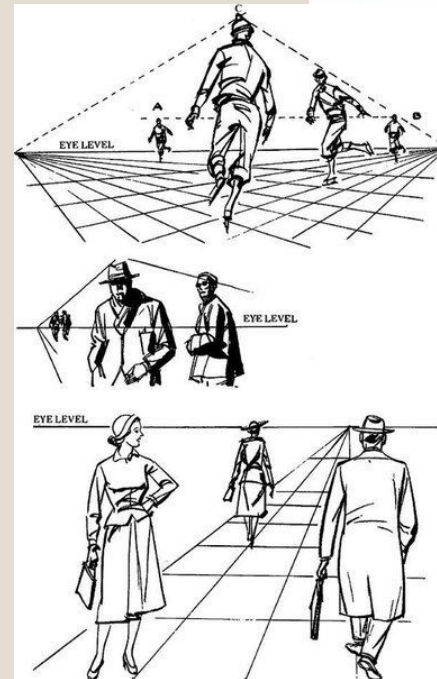
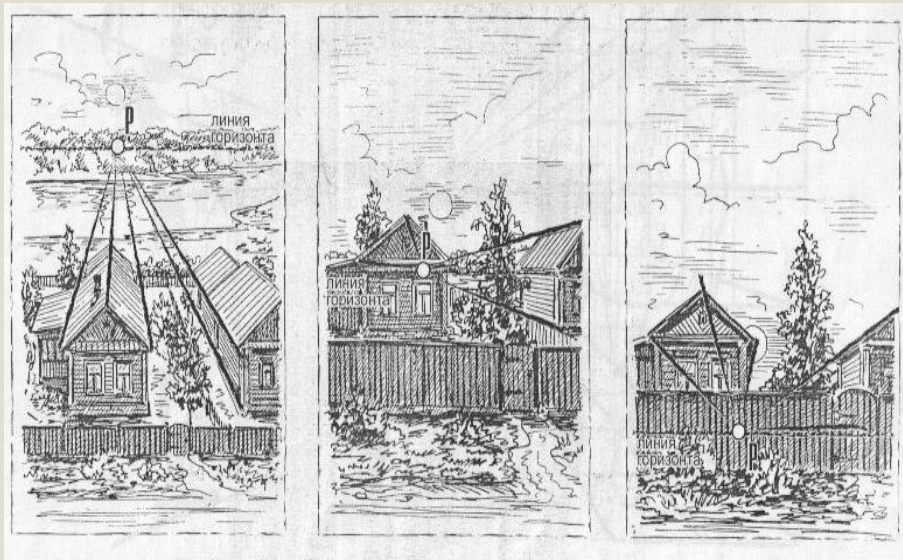
Художник Алексей Епишин

Перспектива в пейзаже

Большое значение в пейзаже имеет
линия горизонта.

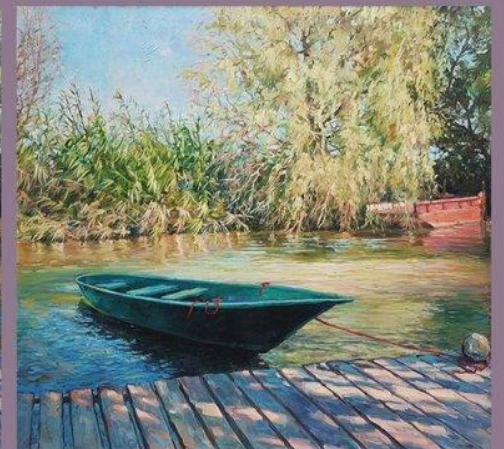
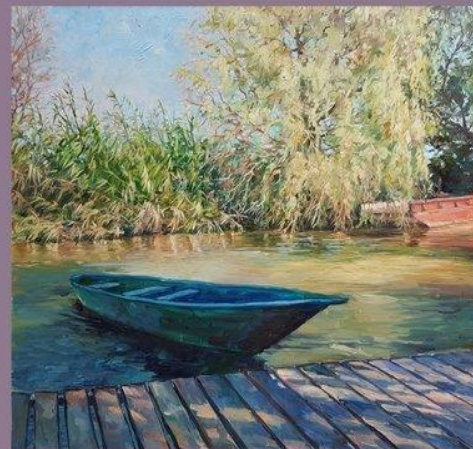
В зависимости от уровня ее расположения
на холсте, у картины будет разное
настроение и сюжет.

Этапы работы над живописным пейзажем

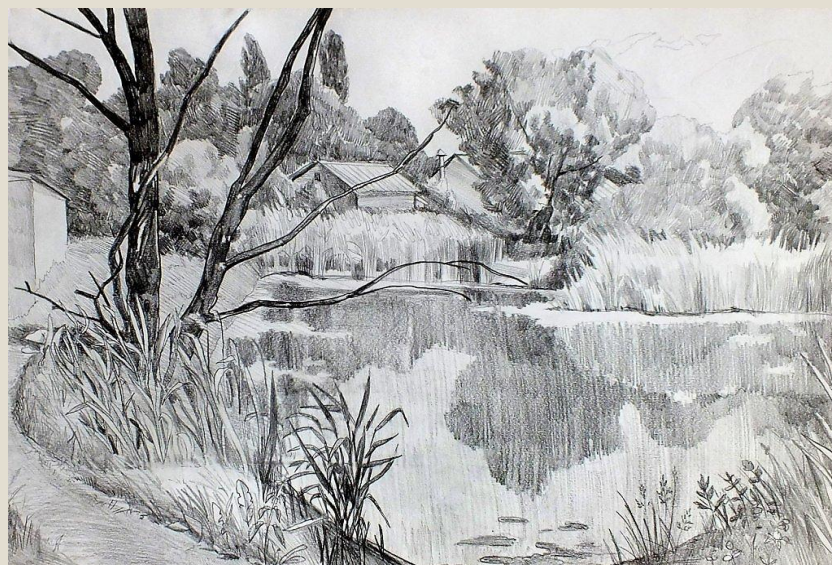
Работа ведется от общего к частному

1. Определяем цветовые пятна
2. Делаем общую заливку цветом
3. Намечаем свет и тени
4. Работаем с цветовыми отношениями
5. Уточняем рисунок, добавляем детали
6. Обобщаем рисунок, завершаем

ГРАФИКА

Список использованных источников

1. Рассказ о русской живописи. – М.: Изобразительное искусство, 1987.
2. Художественная галерея. Левитан.- №56-2005.
3. Неретина Л.В. Конспекты уроков по изобразительному искусству, мифологии и фольклору: 1 кл.- М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2004.-224с., ил.
4. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе.: Учебн. пособие для студ.высш.пед.заведений.-2-е изд., стереотип. -М: издательский центр «Академия»,2002.-368 с.. 12л. ил.: ил.
5. Федоров С.А., Семенова М.Н. Изобразительное искусство, 3 класс. М.: Просвещение, 1967.-98 с.. ил.
6. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Гуманит. изд. центр Владос,2002.-160с.:ил.
7. Ритм в композиции. Статья А. Епишина [Источник: http://zaholstom.ru/?page_id=4542]