

**Конспект мастер-класса по живописи пастелью
«Родного края разноцветье» в рамках XXIX фестиваля искусств «Дни
российской культуры»**

2019 г.

Педагог: Столярова Лидия Владимировна

Участники: Жители г. Тейково

Цель: ввести участников мастер-класса в большой мир пейзажа посредством пастельной живописи.

Задачи:

- обобщить знания о различных графических материалах;
- познакомить с простейшими техниками работы пастелью на разной по фактуре бумаге;
- приобрести простейшие умения и навыки в работе с пастелью;
- научить выбирать формат для картины, высоту горизонта и находить правильное композиционное решение при заполнении пространства;
- пробудить интерес к пастельной живописи;
- расширить кругозор и способствовать развитию творческого воображения;
- вызвать радостное ожидание интересной работы и возможности продемонстрировать свою точку зрения, показать своё «я»;
- способствовать воспитанию любви и бережного отношения к природе.

Оборудование:

- Для педагога: репродукции картин художников, работающих в технике пастели, работы учащихся объединения «Акварель», образцы различных видов пастели, цветной мел, цветные карандаши, дополнительные инструменты для работы с пастелью, бумага разных фактур, карточки с раскладкой цветовых отношений, компьютерная презентация, музыкальное сопровождение.
- Для участников: пастель мягкая сухая, наждачная бумага формата А-4, образцы бумаги разных фактур, паспорт для оформления готовых работ, фотографии с изображениями пейзажа, цветные конверты.

Методические приёмы:

- Беседа;
- Демонстрация;
- Иллюстрация;
- Исследовательская работа;
- Практическая работа;
- Выставка работ.

Этапы занятия

1. Знакомство (3 мин.)
2. Беседа с участниками (2 мин.)
3. Историческая справка (5 мин.)
4. Исследовательская работа (6 мин.)
5. Демонстрация приёмов работы пастелью (18 мин.)
6. Оформление работы (3 мин.)
7. Выставка работ (5 мин.)

8. Рефлексия (3 мин.)

Ход занятия

1. Знакомство:

- Здравствуйте. Меня зовут Лидия Владимировна Столярова, я являюсь руководителем объединения «Акварель» Центра творчества детей и юношества г. Тейково. Со всех школ города ребята приходят ко мне учиться рисовать, на наших занятиях ребята раскрывают и развивают творческие способности. Сюда приходят те, кто мечтают стать архитекторами, художниками, дизайнерами, модельерами или просто учителями. Может быть, и кто-то из вас, выйдя с мастер-класса, захочет окунуться в мир искусства. Сегодняшний мастер-класс хочется начать с замечательных строк, зовущих к упорству, трудолюбию, радости жизни, творчеству. Пусть они станут и нашим девизом:

*Не можешь – узнай, не знаешь – узнай,
Не бойся тропы отвесной,
Пробуй, ищи, свершай, достигай,
Чтоб жизнь твоя стала песней.*

Л.Татьяничева

2. Беседа с участниками.

- Какие художественные материалы вам известны? (Акварель, гуашь, темпера, пастель, карандаши, фломастеры, маркеры и др.) А какие из них относятся к графическим материалам? (пастель, цветные карандаши, тушь, графитный карандаш и др.) *Если не назвали пастель, как графический материал, я называю её и знакомлю с этим материалом.*

- Обратите внимание на картины, которые украшают нашу мастерскую. Эти работы нарисованы в технике пастели ребятами нашего объединения. Сегодня я познакомлю вас с этим замечательным материалом, и мы поработаем пастелью и каждый из вас унесёт с собой рисунок, созданный своими руками, как память о нашей сегодняшней встрече.

3. Историческая справка:

- Слово пастель произошло от итальянского слова «pasta». Это слово я обнаружила на одном из продуктов питания, который вам сейчас и показываю. (*Демонстрация итальянских спагетти*). Как вы думаете, существует ли связь между этими двумя понятиями? (Существует, pasta означает «тесто»). Можно ли использовать их в рисовании? (Нет). Из разноцветных порошков пигмента с помощью масла и смолы замешивают специальное тесто, делают круглые палочки, которые сушат.

Пастель имеет много оттенков каждого цвета, ею можно делать тончайшие переходы от одного цвета к другому. И хотя пастель – это карандаш, но благодаря её яркому цвету, мы говорим о ней как о живописи. Иногда мелки растворяют водой, и тогда художник пишет пастелью, примерно так же как акварелью и гуашью. Техника пастели была известна уже давно. Ещё Леонардо да Винчи иногда рисовал этими цветными карандашами, но всё же художники эпохи возрождения предпочитали писать темперой или масляными красками. Потому что они создавали большие произведения, для

которых не подходит пастель. Кроме того считалось, что пастель недолговечна. А мастера XVIII века полюбили пастель за её нежность, сочность и за серебристую матовость поверхности. Это была эпоха расцвета пастельной живописи.

Пастель всегда готова к использованию, не требует кистей и добавления воды или растворителей, поэтому ею удобно работать не только в мастерской, но и на пленэре. Пастель может быть мягкой, твёрдой и в виде карандашей. Примером твёрдой пастели является цветной мел, который называют мелками. Он сильнее спрессован и содержит больше клея. Цветовая гамма менее разнообразна. Бруски мягкой пастели продаются в наборах, где они сгруппированы по цветовой гамме и имеют округлую форму. Есть наборы для пейзажей, для портретов или смешанной гаммы. Во время работы цельные бруски рекомендуется разламывать на 2-3 части, ими удобнее работать. Для пастельной живописи подходит любая поверхность. Мы будем использовать бумагу.

4. Исследовательская работа.

- На столе лежат различные виды бумаги. Возьмите в руки пастель и попробуйте почеркнуть на каждом из них. На какую бумагу пастель ложится лучше? (На ту, которая имеет шероховатую поверхность). Положите этот лист рядом с собой.

Есть ещё один вид бумаги. Возьмите в руки цветной конверт и выложите на стол его содержимое. Подскажите: как она называется? (Наждачная бумага). А для чего она необходима? (Для обработки поверхности дерева, металла и др. поверхностей). Она имеет разную шероховатость и обозначается номерами. Давайте попробуем на ней порисовать. Какая лучше подойдёт? (Самая мелкая). Оставьте выбранный лист перед собой.

Давайте сравним следы, оставленные на обычной и наждачной бумаге. Где он ярче? (На наждачной).

Работать пастелью можно различными способами и если не придерживаться определённых правил, можно разочароваться. Цвета потеряют свою чистоту. Качество работы зависит от опыта и мастерства. Сегодня мы познакомимся с одним из секретов. Самый распространённый метод – «растушёвка», которая означает распределение цвета. Художник, пишущий маслом или акварелью, распределяет краску кистью. А чем распределяет краску пастелист? (Рукой). Этот метод предельно прост. Художник проводит по бумаге бруском пастели и растирает оставленный след. Поверх получившегося пятна можно накладывать ещё более насыщенные слои, даже другого цвета. Давайте попробуем растереть рукой, оставленные на бумагах следы. Где осталось более плотное пятно? (На мелкой наждачке). Я, как художник, тоже остановилась на этом виде бумаги. *(Раздаю заготовленные форматы)*

5. Демонстрация приёмов работы пастелью с одновременным выполнением практической работы.

- В технике растушёвки хорошо рисовать пейзажи. Пейзаж - это жанр изобразительного искусства, в котором изображаются различные уголки природы. Как самостоятельный жанр пейзажная живопись сложилась не

сразу. Поначалу пейзаж был фоном для портретов или для исторических сцен. Лишь в 16-17в. пейзаж стал самостоятельным жанром изобразительного искусства. Прекрасные пейзажи были созданы в 19 веке.

Кто-то может быть знает, как называют художников, пишущих пейзажи? (Художник-пейзажист).

А вы можете назвать художников - пейзажистов? (Это Левитан, Шишкин, Саврасов, Куиджи)

Верно. Художник-пейзажист передает в картине образ природы, ее красоту, свое отношение к ней, свое настроение: радостное и светлое, грустное и тревожное.

Чтобы написать пейзаж, художнику необходимо знать правила перспективы при изображении природы, чтобы пейзаж получился правдоподобным. Сейчас мы вспомним их.

Линейная перспектива:

- Чем дальше от нас находится предмет, тем он кажется меньше. Иными словами, ближе - больше, дальше - меньше.
- Параллельные линии, удаляясь от нас, постепенно сближаются и, в конце концов, сходятся в одной точке на линии горизонта

Воздушная перспектива:

- Чем ближе предмет, тем больше подробностей; при удалении, детали предмета заметны меньше.
- Ближние предметы изображают ярко окрашенными, а удаленные – бледными.
- Чем ближе облака к линии горизонта, тем они меньше. Чем дальше от линии горизонта, тем они больше.

(Показываю приёмы работы пастелью, на примере пейзажа с низкой линией горизонта) Главными элементами любого пейзажа является земля, небо, вода и деревья. В нем должно чувствоваться уходящее вдаль пространство. Обратите внимание на работы учащихся объединения «Акварель». На них мы видим изображение природы в разное время года. Художники изобразили восход и закат солнца, состояние неба во время грозы и после дождя. Каждая картина передала настроение природы. Настроение природы и человека созвучны. А какой из предложенных картин соответствует ваше сегодняшнее настроение?

(На доске вывешивается несколько листов с раскладкой цветов разного состояния природы) Выберите один из предложенных вариантов и подберите по цвету соответствующие бруски пастели. Прежде, чем приступить к изображению пейзажа, подготовим руки к работе.

Физкультминутка: упражнение для рук.

Возьмите в каждую руку 2 средней мягкости детских мяча и, держа между большим и указательным пальцами, сожмите. Прodelайте то же самое, сменив указательный палец средним, а затем остальными по очереди. Сожмите мяч 3 раза каждым пальцем, а затем 3 раза всеми вместе.

И так, приступим к работе. Кто испытывает затруднение, может воспользоваться фотографиями с изображением пейзажей. *(Каждый этап участники мастер-класса выполняют совместно с педагогом под музыкальное сопровождение)*

Последовательность работы:

1. Намечаем линию горизонта.
2. Накладываем пастель от верхнего края листа в 3-4 полосы с последовательным осветлением тона, например, синий, голубой, жёлтый и белый. Каждая полоса должна немного перекрывать часть предыдущего слоя.
3. Растушёвываем последовательно каждый слой, добиваясь плавного перехода от тёмного тона к светлому до линии горизонта.
4. Нижнюю часть листа, от линии горизонта, изображаем цветом неба, только чуть-чуть темнее и растираем.
5. На линии горизонта коричневым или тёмно- синим цветом изображаем даль.
6. На ближнем или дальнем плане изображаем чёрной пастелью силуэты деревьев разных форм и размеров.
7. Детализовка. *(Изображение облаков, бликов на воде и отражение деревьев, Солнца или Луны)*

(Во время работы совершаю целевые обходы: контролирую правильность выполнения приёмов работы; оказываю помощь, испытывающим затруднения участникам мастер-класса; контролирую объём и качества выполненной работы).

6. Оформление работы.

- Чтобы работе придать завершённый вид мы оформим их в паспорт, которые лежат у вас на столе.

1. Переверните паспорт и вашу работу обратной стороной.
2. Наложите работу на середину паспорта.
3. Скотчем приклейте уголки работы к паспорту.

7. Выставка работ.

(Участники мастер-класса выставляют оформленные работы)

Читаю стихотворение, которое отражает настроение одной из картин.

Лето, солнце, тёплый ветер,

Купол неба голубой.

Все цветет, благоухает,

Лес и поле за рекой.

8. Рефлексия.

У вас было одно и то же задание, одинаковый формат бумаги, но каждая работа получилась своеобразной, интересной, оригинальной по подбору цвета и композиционному размещению. Какие чувства вы испытали при выполнении работы? Удалось ли передать задуманное настроение? Давайте вместе определим Каким для каждого был этот мастер-класс (палитра настроения):

- Полезным и интересным? (небесно-голубой)
- Интересным, но бесполезным? (синий)
- Полезным, но не интересным (Светло синий)
- Бесполезный и не интересный (Темно-синий)

Какие трудности у вас возникли при изображении пейзажа? А вам хотелось бы ещё раз поработать пастелью? (*Возвращаюсь к девизу занятия*)

Живопись пейзажа – сложное дело. Длительное время будет много неудач и разочарований. Ни один раз, начинающему художнику, будет казаться, что у него нет способностей. Когда человек любит природу и твёрдо решил научиться изображать пейзаж, то трудности и неудачи не должны смущать его.

