

Занятие 1 апреля (среда)

Студия «Арт-Вояж», углубленный уровень

Группы № 1 и 2 :

1 группа: 14.00-16.00 (2 часа)

2 группа: 16.00-18.00 (2 часа)

Тема блока: Сны Ван Гога

Тема №2 «Цветущие сады Ван Гога»

Цель занятия:

Развитие личности и повышение культурного уровня обучающегося, а также усовершенствование художественного мастерства благодаря знакомству с шедеврами живописи великих художников, погружение в мир красок Винсента Ван Гога.

Задачи:

Познакомиться с личностью Ван Гога и его произведениями;

Создать вольную копию с одной из картин *светлого периода* творчества художника, например «Персики в Ле Требо» (или с другой картины, например - «Персики в цвету»), скопировать фрагмент картины, перенеся художественную манеру мастера;

Повторить и усовершенствовать навыки и умения в работе с гуашью;

Развить чувство цвета, динамики линий, форм и мазков, эмоциональность и самостоятельность в работе;

Художественные материалы:

Мягкий карандаш, ластик, лист писчей бумаги А4, лист тонированного картона или бумаги для пастели голубого цвета формата А3,

Гуашь фирмы «Мастер-класс», дополнительные краски фирмы «Мастер-класс», продающиеся вне стандартного набора, кисти синтетика круглые разных размеров;

Задание:

Создать вольную копию с фрагмента картины Ван Гога «Персики в цвету» или любой другой картины, в которой художник изображает цветущую весну, переняв художественную манеру мастера и настроение картины;

Сделать быстрый эскиз композиции пейзажа на листе писчей бумаги А4, затем перенести эту композицию на тонированный картон формата А3 и исполнить работу красками в технике «гуашь».

Цветущие сады Ван Гога

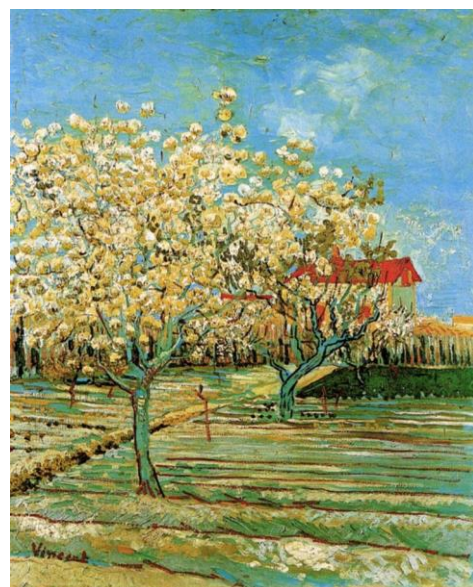
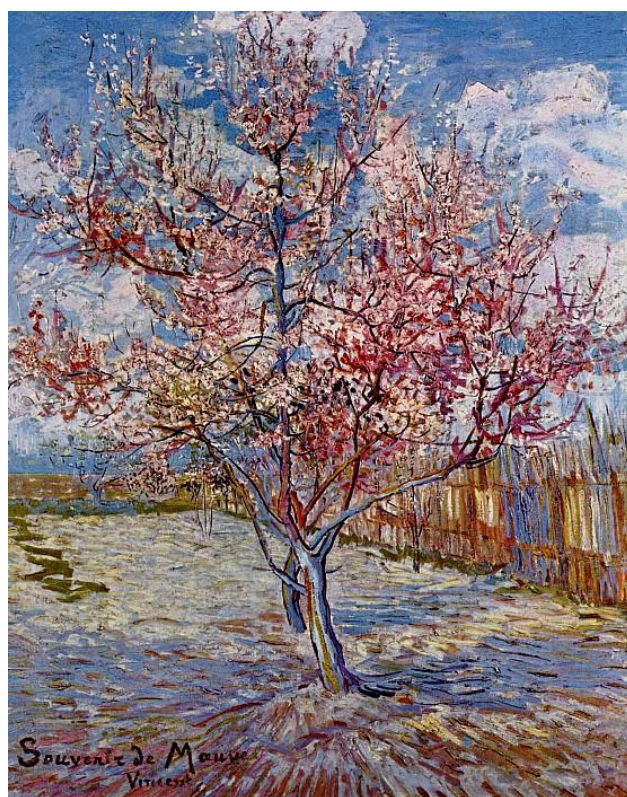
Картина Ван Гога «Персиковое дерево в цвету» написана в 1888 году с натуры в Арле. Не замечая холодного пронизывающего мартовского ветра, вкладывая в эту работу свои мечты и надежды, художник вдохновенно передает пробуждение природы. Персик для художника был особенным деревом, оно символизировало культуру Японии, так полюбившуюся Ван Гогом.

Плененный красотой садов Арля, Ван Гог написал множество цветущих деревьев, но эта картина признана лучшей. И сам художник считал ее очень ценной.

На этой картине вы не увидите ровных упорядоченных мазков. Полагаясь на интуицию, в состоянии эмоционального подъема Винсент накладывает на холст разнообразные мазки, неумные, кипящие энергией весны и его собственной.

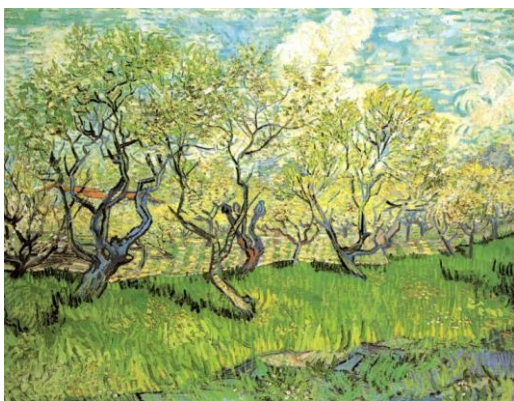
Эту картину Ван Гог посвятил памяти художника и его учителя Антона Мауве, умершего в 1888 году, оказавшим влияние на становление Ван Гога как художника.

Именно младший брат Тео – успешный торговец картинами, который направлял и опекал Ван Гога всю жизнь, посоветовал Винсенту бросить «крестьянскую» живопись», объяснив, что это уже «паханое поле», и светлое, радостное искусство должно продаваться лучше. Примером послужила уже созданная как будто для успеха «светлая живопись» импрессионистов: сплошное солнце и праздник. Публика рано или поздно обязательно бы ее оценила.

У Тео был амбициозный план — создать рынок живописи постимпрессионистов, поколения художников, шедшего на смену Моне и его друзьям. Причем Винсента Ван Гога он видел как одного из лидеров этого поколения. Он предполагал соединить, казалось бы, несоединимое — рискованное авангардное искусство мира богемы и коммерческий успех.

Никак нельзя сказать, что Ван Гог все время писал по наитию, у него был четкий план работы. Например, он мог долго и напряженно работать над одним и тем же мотивом. В городе Арле, где он устроил свою мастерскую, уехав из Парижа, он начал серию из 30 работ, связанных общей творческой задачей «Контраст». Контраст цветовой, тематический, композиционный. Там же он пишет цветущие персиковые сады, поля, холмы, домики с красными крышами. Эти картины стали воплощением светлой живописи художника. Напоенные радостными красками, они передавали весеннее настроение и надежды на лучшее.

Я предлагаю вам погрузиться в мир весны и цветущих садов Ван Гога, прочувствовать движение ярких красок и мазков, написать фрагмент картины в свободной манере, вдохновившись творчеством художника.

Работу нужно выполнить в эмоциональной, энергичной, экспрессивной манере жирными, мощными мазками, противопоставляя контрастные цвета, а также играя контрастами светлых и темных тонов. Работа должна получиться светлой, легкой, воздушной, яркой, музыкальной, живой и динамичной. Необходимо располагать мазки так, чтобы они находились в постоянном движении, постоянно меняли свои оттенки, цвет и направление. В этой работе не должно быть никакой статики. Такая работа требует большой эмоциональной отдачи, вдохновения и творческой смелости.

Картина должна передавать весеннее настроение, чистый, прозрачный, весенний воздух, солнечный свет.

Этапы работы:

1. **Познакомиться с теорией**, выслушать рассказ педагога по теме, просмотреть нужный материал на электронных ресурсах. (Этот этап потребует дополнительного времени):

1. Музей Ван Гога в Амстердаме. Виртуальная экскурсия:

<https://bit.ly/2TRdiSQ>

2. Ван Гог. Жизнь и творчество:

<http://vangogh-art.ru/>

3. Галерея картин Ван Гога:

<https://gallerix.ru/album/Vincent-Van-Gogh>

4. Ван Гог. О художнике.

<https://artchive.ru/vincentvangogh>

5. Мнение о том, каким был реальный Ван Гог:

<http://ван-гог.рф/intr1.html>

6. Интересная статья о Ван Гоге:

<https://losko.ru/vincent-willem-van-gogh/>

2. **Создать с помощью простого карандаша эскиз на листе А4**, проконсультироваться с педагогом, исправить ошибки.

3. **Мягким карандашом тонкими линиями нанести на лист ватмана А3 или на лист тонированного картона А3 рисунок.** Перед нашим листом необходимо держать готовый эскиз. Теперь наша задача сделать нашу композицию лучше, чем на эскизе и рисовать рисунок на большом листе, учитывая прежние недочеты. Сначала нужно схематично наметить горы, землю, дорогу на первом плане, основные детали картины и акценты – домики с красными крышами в деревне, отдельные деревья. Далее намечаются второстепенные детали – отдельные домики, кустики, звездочки. Нужно правильно рассчитать пропорции и отношения друг к другу по величине: неба и земли, размеры домиков и деревьев. Линии рисунка должны быть стилизованными, слегка изогнутыми. В рисунке не должно быть никакой статики, он должен быть подвижным. (Если же мы рисуем композицию с одним цветущим деревом, то главное поймать движение дерева, рисунок его веток и величину дерева в листе.) В конце этого этапа нужна обязательная консультация с педагогом и исправление ошибок. После идет окончательная прорисовка рисунка и уточнение деталей.

4. **Выполняем закладку основных цветовых отношений композиции жирными мазками в технике «гуашь».** Открываем все краски, наливаем в баночку воду, берем палитру и тряпочку для вытирания кистей. Этапа «подмалевков» в этой работе нет. Картина сразу пишется мощным, быстрым, жирным мазком, который постоянно меняет свое направление и оттенок. Писать работу нужно обязательно кистями «синтетика» с круглым концом разных размеров. Для начала берем средний размер кисти. В идеале, если мы пишем на *тонированном картоне голубого цвета*, общий фон у нас уже задан, и мы должны правильно его использовать! Писать и класть мазки нужно так, чтобы между ними оставались маленькие промежутки, через которые будет виден цвет фона. На небе,

на земле и на дороге эти промежутки потом останутся, а на горах, домиках и мелких деталях промежутков позже не будет. Начинаем нашу работу с фона, с неба, с легких облаков. Сразу мы не сможем найти все оттенки для мазков, выбираем самые основные. Это первый прокрас нашей работы краской. Пишем жирными мазками, стараясь менять постоянно оттенки цвета и направление мазков. Одновременно с небом, начинаем писать горы, землю, разноцветные заборы, основные цвета домиков. Определяемся с основными *контрастами* и основными цветовыми отношениями в работе. Закладываем белыми и розовыми мазками цветущие деревья и намечаем цветными мазками дорогу. В конце этого этапа обязательно отходим от работы, смотрим ее издалека, чтобы определить правильное ли настроение она производит на зрителя, и показываем работу педагогу для консультации. Исправляем ошибки.

(Если же мы пишем композицию с одним цветущим деревом, то для начала наносим мазки различных оттенков на фон – небо и землю, на цветной забор и далее на основной цвет и тон цветущего дерева, пишем живописный ствол, сразу угадывая отношения света и тени, сочетания теплых и холодных цветов).

Важно помнить, что мы не ставим задачу точно скопировать картину Ван Гога и ее каждый мазок, мы пишем вольную копию картины, ее фрагмент, поэтому мы импровизируем, вносим свое видение в эту работу. Нашей главной задачей, будет передача настроения картины, а также передача манеры художника и техники, в которой он эту работу пишет.

Консультации с педагогом по теме проводятся в электронном формате:

Этапы выполнения работы, консультации, обсуждения, подробное объяснение темы, рассказ о греческой архитектуре, аудио и видео файлы, ссылки на нужные по ходу работы ресурсы в сети высылаются в детскую группу студии «Арт-Вояж» в WhatsApp.

Также эскизы композиции и основные этапы работы можно высылать на почту:
katrink-a@mail.ru

Педагог студии «Арт-Вояж», Аверкина Екатерина Александровна

