

BILLEDKUNST

Kunst og natur

NATURSKILDRINGER OG LANDSKABER

Velkommen til School To Go og dagens undervisning!

Dette er et forløb i faget "Billedkunst" i tre episoder, med de tre temaer om Kunst og natur, nemlig: "Naturskildringer og landskaber", "Miljøkunst og land art" og til sidst "Biologisk og videnskabelig illustration". Der vil både være lytte-tekster og øvelser i episoderne.

Introduktion

Forestil dig, at du står midt i en stor, grøn skov, eller på toppen af et bjerg, hvor du kan se ud over et fantastisk landskab. Overalt omkring dig er der farver, former og lyset ændrer sig med hver time på dagen. Naturen er fyldt med skønhed, fra det mindste blad til de vidstrakte

himmelstræk. Men hvordan kan vi fange denne skønhed og bringe den med os hjem? Dette er udfordringen og glæden ved at skabe kunst, der skildrer naturen og landskaber.

I vores billedkunstundervisning vil vi dykke ned i, hvordan kunstnere gennem tiderne har set på naturen, ikke bare som et billede, de kan male eller tegne, men som en kilde til uendelig inspiration. Vi vil udforske forskellige teknikker til at male og tegne naturen og landskaber, lære at observere de fine detaljer og de store panoramaer, og hvordan vi kan omsætte det, vi ser og føler, til kunst.

Vi vil se på, hvordan lys og farver ændrer sig afhængigt af tidspunktet på dagen og vejret, og hvordan vi kan bruge dette til at give vores kunst stemning og atmosfære. Vi vil også tale om, hvorfor det er vigtigt at forstå de grundlæggende former i naturen, som træernes silhuetter eller bjergets linjer, og hvordan vi kan bruge denne viden til at bygge vores egne natur- og landskabstegninger og -malerier op fra bunden.

Du vil lære om forskellige kunstnere, som har mestret kunsten at skildre naturen. Vi vil se på deres værker, forstå de teknikker, de brugte, og måske endda prøve nogle af dem af selv. Vi vil eksperimentere med forskellige materialer – fra blyanter og kul til akvarel og akrylmaling – og se, hvordan hver af dem kan bruges til at skabe forskellige effekter i vores kunst.

Men det er ikke alt! Vi vil også udforske, hvordan moderne teknologi kan bringe en helt ny dimension til vores kunstværker. Du vil få chancen for at prøve digitale tegne- og maleværktøjer, som giver os mulighed for at eksperimentere med farver og former på måder, der ikke er mulige med traditionelle metoder.

Gennem denne rejse vil du opdage, at at tegne og male naturen ikke bare handler om at kopiere det, vi ser. Det handler om at formidle følelsen af at være der, midt i naturens skønhed, og at dele den følelse med andre gennem vores kunst.

Så tag dine pensler, blyanter og lad os begynde denne spændende rejse sammen. Hvem ved, måske bliver du den næste store kunstner, som kan få os alle til at se naturen på en helt ny måde!

Mål for undervisningen:

- Jeg skal kunne identificere forskellige teknikker til at tegne og male naturen og landskaber.
- Jeg skal kunne forklare, hvordan forskellige kunstnere bruger farver og former til at udtrykke deres opfattelse af naturen.
- Jeg skal kunne sammenligne naturskildringer skabt med forskellige materialer (akvarel, akryl, digitalt).

- Jeg skal kunne udvikle en original idé til en natur- eller landskabsskildring baseret på observation og anvende en valgt teknik for at skabe værket.

Hvad karakteriserer teknikker til at tegne og male naturen og landskaber, og hvordan kan disse teknikker ændre vores opfattelse af det naturlige landskab?

Når kunstnere tegner og maler naturen og landskaber, bruger de forskellige teknikker til at vise, hvordan et sted ser ud, men også hvordan det føles at være der. Disse teknikker har ændret sig meget gennem tiden, og hver periode i kunsthistorien har haft sin egen måde at se naturen på. En af de mest interessante perioder, når det kommer til at male naturen, er impressionismen, som virkelig ændrede spillet i slutningen af det 19. århundrede.

Før impressionisterne kom på banen, forsøgte kunstnere ofte at male naturen meget præcist og detaljeret. De ville gerne have, at deres billeder lignede det, man kunne se i virkeligheden. Men impressionisterne, som f.eks. Claude Monet, begyndte at eksperimentere med at male ikke bare det, de så, men også det, de følte. De var især interesserede i, hvordan lys og farver ændrede sig afhængigt af tidspunktet på dagen og vejret.

Impressionismens Teknikker

Impressionisterne brugte hurtige penselstrøg og ofte lyse farver. De malede ofte udendørs (en plein air) for at fange øjeblikkets stemning, lysets foranderlighed og atmosfæren i naturen. Denne måde at male på hjalp dem med at vise, hvordan et landskab kunne ændre sig og føles anderledes fra et øjeblik til det næste.

Claude Monet og Lysets Foranderlighed

Claude Monet er kendt for sine malerier af vandliljer, haver og broer, hvor han mesterligt fangede lysets og atmosfærens foranderlighed. Monet malede ofte det samme sted mange gange for at vise, hvordan det så ud på forskellige tidspunkter af dagen eller i forskellige vejrforhold. For eksempel malede han en serie billeder af Rouen-katedralen, hvor hver eneste viser katedralen på et andet tidspunkt af dagen. Disse malerier viser, hvordan farver og skygger ændrer sig, og hvordan det påvirker vores opfattelse af stedet.

Hvordan Teknikker Ændrer Vores Opfattelse

Ved at bruge disse teknikker kan kunstnere som Monet få os til at se og føle landskaber på nye måder. Når vi ser et af Monets malerier, ser vi ikke bare et billede af et sted; vi får en fornemmelse af, hvordan det er at stå der selv og se lyset skifte. Det kan få os til at sætte pris på skønheden i de daglige øjeblikke og se de velkendte landskaber omkring os på nye måder.

Impressionismen lærer os, at naturen og landskaber ikke bare er noget, der skal ses; de er noget, der skal opleves. Og de forskellige teknikker, kunstnere bruger til at tegne og male naturen, hjælper os med at opleve den skønhed, selvom vi måske ikke er der i virkeligheden.

Hvorfor har kunstnere valgt at fokusere på naturen og landskaber som et centralt emne i deres værker gennem historien?

Kunstnere har altid været draget mod naturen og landskaber, fordi disse elementer er fulde af skønhed, mysterium og en kraftig følelsesmæssig ladning. Igennem historien har naturen ikke bare været et smukt billede at fange på lærredet; den har også haft dybere betydninger og har fungeret som en kilde til uendelig inspiration.

Naturen som Inspiration

Naturen er konstant foranderlig og tilbyder et væld af farver, former og scenerier. Fra de bløde farver i en solopgang til det dramatiske uvejr på havet – naturen giver kunstnere en uudtømmelig kilde til inspiration. Den skiftende natur giver mulighed for at udforske lys, skygge, dybde og perspektiv, hvilket har fascineret kunstnere gennem tiderne.

Naturen som Symbolik

Ud over den æstetiske skønhed bærer naturen ofte dybere betydninger. I kunsten kan et landskab symbolisere følelser, ideer eller kulturelle værdier. For eksempel kan stormfulde hav eller uvejr symbolisere menneskelige konflikter eller følelsesmæssige storme, mens fredelige skove eller enge kan repræsentere ro, harmoni eller spirituel genfødsel.

Romantikken og Naturen

I det tidlige 19. århundrede, under Romantikken, blev naturen og landskabet centrale temaer i kunsten som aldrig før. Romantikken var en kulturel bevægelse, der vægtede følelser, intuition og naturens storhed højt. Kunstnere fra denne periode så naturen som en direkte manifestation af Guds kraft og majestæt og som en kilde til sand sandhed og skønhed, langt væk fra samfundets industrialisering og urbanisering.

Caspar David Friedrich

En af de mest fremtrædende kunstnere fra Romantikken, der fokuserede på landskaber, var Caspar David Friedrich. Han er kendt for sine stemningsfulde og ofte sublimе landskabsmalerier, der fanger både skønheden og den åndelige dybde i naturen. Friedrichs værker er fyldt med symbolik og ofte portrætterer ensomme figurer, der står over for naturens uendelige vidder, hvilket reflekterer romantikkens fascination af individets forhold til den større verden.

Friedrichs malerier, såsom "Vandrer over tågehavet" og "Måneopgang ved havet", viser ikke kun den fysiske skønhed i landskabet, men også en dybere længsel efter at forstå menneskets

plads i universet. Hans værker opfordrer seeren til at reflektere over livet, døden og det guddommelige, hvilket er et eksempel på, hvordan naturen i kunsten kan række ud over det visuelle og røre ved universelle temaer og spørgsmål.

Hvorfor Natur og Landskaber?

Så hvorfor har kunstnere valgt at fokusere på naturen og landskaber gennem historien? Det er fordi naturen tilbyder både et uendeligt lærred af visuel skønhed og et dybt reservoir af betydning og symbolik. Naturen er en kilde til udforskning og forståelse, et spejl for menneskets sjæl, og en påmindelse om vores egen plads i den større orden af tingene.

Hvordan kan observation af naturen forbedre en kunstners tekniske færdigheder og forståelse for farver og former?

Når kunstnere går udenfor for at tegne eller male direkte fra naturen, kaldes det for at arbejde "en plein air", hvilket er fransk og betyder "i det fri". Denne måde at arbejde på er som en supertræning for kunstnere på alle niveauer. Ved at observere naturen nøje og forsøge at fange dens essens på papir eller lærred, kan kunstnere forbedre deres evner betydeligt. Lad os se på, hvordan dette fungerer.

Forbedring af Tekniske Færdigheder

At tegne eller male direkte fra naturen kræver hurtig beslutningstagning og evnen til at fange et øjeblik. Naturen står aldrig stille – skyerne bevæger sig, lyset ændrer sig, og blomsterne vajer i vinden. Dette tvinger kunstnere til at skærpe deres færdigheder, være opmærksomme på detaljer og blive hurtigere med penslen eller blyanten. Jo mere man øver sig i dette, jo bedre bliver man til hurtigt at se og fange de vigtigste elementer i en scene.

Forståelse for Farver og Former

Naturen byder på en ubegrænset palet af farver og former, som ofte er anderledes end dem, vi forestiller os eller kan finde i et studie. Ved at male eller tegne "en plein air", lærer kunstnere at se og forstå disse naturlige farver og former i deres sande kontekst. De lærer, hvordan lysets kvalitet påvirker farver og hvordan skygger kan ændre formens opfattelse. Denne dybdegående forståelse kan overføres til deres arbejde og gøre deres kunst mere livagtig og realistisk.

Feltstudier

Feltstudier, hvor kunstnere tager notater, laver skitser og studerer emner i deres naturlige miljø, er en anden vigtig del af at arbejde "en plein air". Disse studier tjener som værdifulde referencer, som kunstnere kan bruge senere, når de arbejder på mere detaljerede værker. De hjælper også kunstneren med at forstå miljøet bedre og skabe en stærkere forbindelse til det sted, de maler.

John Constable

En kunstner, der virkelig værdsatte værdien af at arbejde "en plein air", var John Constable, en engelsk landskabsmaler fra det tidlige 19. århundrede. Han var kendt for sine detaljerede og levende skildringer af den engelske landskab. Constable brugte meget tid ude i naturen, hvor han lavede utallige skitser og studier. Han mente, at det var vigtigt at studere naturen for at kunne male den ærligt og præcist. Hans arbejde viser en dyb forståelse for og kærlighed til det landskab, han malede, hvilket gjorde hans malerier meget overbevisende.

Anvendelse i Nutidens Kunstundervisning

I dag kan denne praksis med at arbejde "en plein air" stadig lære os meget om kunst. Ved at opmuntre elever til at gå udenfor og tegne eller male fra naturen, kan vi hjælpe dem med at udvikle deres tekniske færdigheder, forståelse for farver og former, og evne til hurtigt at fange en scene. Dette kan også inspirere en kærlighed til naturen og en forståelse for miljøet omkring dem.

At arbejde "en plein air" er ikke bare en øvelse i at tegne eller male; det er en måde at se verden på, en måde at forbinde med miljøet og lære fra den ultimative lærer – naturen selv.

Hvordan anvender moderne kunstnere digitale værktøjer til at skabe natur- og landskabskunst, og hvordan adskiller disse metoder sig fra traditionelle teknikker?

Forestil dig, at du har en tryllestav, der kan skabe ethvert landskab, du kan forestille dig, lige fra din skærm. Det er lidt sådan, det er for moderne kunstnere, der bruger digitale værktøjer til at skabe kunst. I gamle dage, før computere og tablets, måtte kunstnere bruge pensler, lærreder, farver og andre materialer for at male natur og landskaber. De skulle sidde udenfor i naturen, ofte i timer, for at male det, de så, hvilket kaldes for "en plein air" maleri, ligesom den berømte kunstner John Constable gjorde i England i det tidlige 19. århundrede.

Men nu til dags har kunstnere mange flere muligheder takket være teknologi. De kan bruge digitale pensler, lag og en hel palet af farver lige ved hånden på en skærm. De kan endda "male" med effekter, der efterligner rigtige materialer som vandfarve, olie, og meget mere, uden at skulle bekymre sig om at løbe tør for materialer eller rydde op bagefter.

Overgangen fra Traditionel til Digital Landskabskunst

Overgangen fra traditionel til digital kunst betyder, at kunstnere nu kan eksperimentere mere frit. De kan prøve forskellige farver eller stilarter med et enkelt klik, og hvis de ikke kan lide det, kan de bare fortryde det og prøve noget andet. Dette var meget sværere med traditionel kunst, hvor hver ændring krævede meget mere arbejde og ofte nye materialer.

Digitale værktøjer tillader også kunstnere at arbejde fra hvor som helst. I stedet for at skulle være fysisk til stede i et landskab for at male det "en plein air", kan kunstnere nu tage et billede eller bruge en andens billede som reference, og så arbejde på deres kunst hjemmefra eller i et

studie. Dette åbner op for nye muligheder for at skabe kunst baseret på steder, de måske aldrig har besøgt.

Nutidige Kunstnere og Animatorer

Mange nutidige kunstnere og animatorer bruger disse digitale værktøjer til at skabe fantastiske værker. For eksempel bruger animatører hos studier som Pixar og DreamWorks avanceret software til at skabe detaljerede og livlige landskaber i deres film, som publikum kan dykke ned i. Disse digitale landskaber kan være baseret på virkelige steder, men ofte er de helt opfundne verdener, der føles lige så rigtige.

En af de kunstnere, der arbejder med digital landskabskunst, er Aaron Blaise, en animator og kunstner, der tidligere har arbejdet for Disney. Han bruger digitale værktøjer til at skabe naturinspireret kunst og underviser også andre i, hvordan man kan bruge teknologi til at forbedre deres kunstneriske færdigheder.

Hvordan Det Kan Anvendes i Kunstundervisning

I nutidens kunstundervisning kan elever lære både traditionelle og digitale teknikker til at skabe natur- og landskabskunst. Ved at eksperimentere med digitale værktøjer kan eleverne hurtigt se resultaterne af deres kreative beslutninger, hvilket kan motivere dem til at fortsætte med at udforske og forbedre deres færdigheder. De kan lære om farveteori, komposition, og hvordan man skaber stemning i et billede, alt sammen ved at bruge software, der er lettilgængelig og ofte endda gratis.

At integrere digitale medier i skildringer af naturen giver eleverne en bredere forståelse for, hvad kunst kan være, og åbner døren for uendelige kreative muligheder.

Hvordan kan eleverne eksperimentere med forskellige medier og teknikker til at udtrykke deres personlige opfattelse af landskabet omkring dem?

Forestil dig, at du er en opdagelsesrejsende med en mission: At udforske og udtrykke det fantastiske landskab omkring dig gennem kunst. Men i stedet for et kort og et kompas, bruger du pensler, farver, papir og endda en tablet eller computer. Ved at eksperimentere med forskellige kunstneriske medier og teknikker kan du vise din unikke opfattelse af naturen og landskabet på en måde, der taler til både dig og dem, der ser din kunst.

Udforskning med Traditionelle Medier

Akvarel: Akvarel er som magi på papir. Med vand og farve kan du skabe bløde scenerier, hvor farverne flyder ind i hinanden. Prøv at male en solopgang eller solnedgang, og se hvordan akvarellens flydende natur kan fange himlens skiftende farver.

Akryl: Akrylmaling er fantastisk til at skabe lysstærke og levende billeder. Det tørrer hurtigt, hvilket gør det nemt at arbejde i lag og tilføje detaljer. Brug akryl til at male en del af dit yndlingslandskab og eksperimentér med at bruge tykke penselstrøg for at skabe tekstur, som træernes bark eller græsset på en eng.

Collage: Collagekunst giver dig mulighed for at blande forskellige materialer sammen, som udklip fra magasiner, stofstykker eller endda blade og blomster. Dette kan være en sjov måde at lave et billede af et landskab på, hvor du kombinerer tegning og maling med disse udklip for at skabe en scene fuld af forskellige teksturer og dybder.

Integration af Moderne Teknikker

Digital Kunst: Ved at bruge en tablet og tegneprogrammer kan du tage det, du lærer fra de traditionelle teknikker, og anvende det digitalt. Digitale værktøjer tillader uendelige muligheder for at ændre farver, forme og endda skabe animationer af dit landskab. Du kan også blande digital kunst med traditionelle metoder ved først at lave en skitse på papir og derefter scanne den ind for at farvelægge digitalt.

Kreativitet og Forståelse

Ved at eksperimentere med disse forskellige medier og teknikker opdager du måske nye måder at udtrykke dig selv på, som du aldrig havde overvejet før. Hver metode har sin egen unikke måde at fange og fortolke naturens skønhed på, og ved at kombinere dem, kan du skabe kunstværker, der virkelig viser, hvordan du ser verden omkring dig.

Desuden hjælper denne form for eksperimentering dig med at forstå kunst og natur på et dybere niveau. Du lærer ikke kun om forskellige kunstneriske teknikker, men også om, hvordan du kan se og værdsætte de små detaljer i landskabet omkring dig – fra den måde lys spiller på blade, til de komplekse mønstre i en sten på jorden.

Så tag dine pensler, farver, papir og tablet, og begynd din rejse som en kunstnerisk opdagelsesrejsende. Ved at blande gamle og nye teknikker, og ved at se på naturen gennem dine egne øjne, kan du skabe noget helt unikt – noget, der viser dit personlige forhold til det fantastiske landskab, der omgiver dig.

Nu er det tid til at lave et par opgaver og tænke over hvad vi lige har lært.

Arbejdsopgaver

1. Teknik-udforskningstur: Gå en tur udenfor med din lærer og klassekammerater. Medbring et skitseblok og tegn hurtige skitser af landskaber, du ser. Fokuser på store former og linjer snarere end detaljer.
2. Farveeksperiment: Brug akvareller eller akrylfarver til at male en scene fra naturen. Eksperimentér med at bruge kun tre farver for at se, hvordan du kan skabe et stort udvalg af toner og stemninger.
3. Digitale Naturfortællinger: Brug et simpelt digitalt tegneprogram på tablets eller computere til at skabe en kort digital naturfortælling. Tænk over, hvordan du kan bruge digitale værktøjer til at efterligne traditionelle teknikker eller skabe noget helt unikt.
4. Landskabs Collage: Saml naturmaterialer som blade, små grene, og blomster. Kombinér disse med udklip fra magasiner for at skabe en collage, der skildrer et landskab.
5. Peer Review Kunstgalleri: Stil jeres værker ud i klassen som et mini-kunstgalleri. Gå rundt og se på hinandens arbejde, og giv hver især konstruktiv feedback.

Når du har svaret på opgaverne, så slutter denne episode.

Her starter ideerne til lærerne:

Ideer til læreren:

- Inspiration fra Mestre: Start med en kort præsentation af forskellige kunstnere og deres teknikker for at male og tegne naturen og landskaber, herunder impressionister som Claude Monet og romantiske malere som Caspar David Friedrich. Dette vil give eleverne et indblik i, hvordan forskellige kunstnere har set og fortolket naturen gennem tiden.
- Teknikworkshops: Afhold små workshops, hvor du demonstrerer grundlæggende teknikker indenfor akvarel, akryl og digital kunst. Lad eleverne prøve hver teknik for at få en fornemmelse af, hvad de kan lide bedst.
- Naturdagbøger: Opfordr eleverne til at starte deres egne naturdagbøger, hvor de kan gemme skitser, noter og tanker fra deres observationer af naturen. Dette kan være et løbende projekt gennem hele skoleåret.
- Gæstekunstner: Overvej at invitere en lokal kunstner, der specialiserer sig i natur- og landskabskunst, til at komme og tale om deres arbejde og måske endda give en live demonstration.
- Udendørs Tegnesessioner: Hvis det er muligt, arranger udendørs tegnesessioner, hvor eleverne kan øve sig i at tegne "en plein air", ligesom mange af de kunstnere, de har lært om.