

УДК 370

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКЕ С БУДУЩИМИ ХУДОЖНИКАМИ-ПЕДАГОГАМИ

А. М. Кучерявенко (г. Новосибирск)

Прочность освоения материала напрямую зависит от развития восприятия и тесно связана с вопросами практики, как аудиторной, практической и теоретической, так и пленэрной. В процессе прохождения практики предполагается активный творческий процесс и закрепление аудиторного материала в условиях работы на пленэре.

Ключевые слова: живопись, учебный процесс, композиция, цвет, тон.

FEATURES THE WORK OF PLEIN AIR PRACTICE WITH THE FUTURE ARTISTS-TEACHERS

A. M. Kucheryavenko (Novosibirsk)

The strength of the development of the material depends on the perception of development is closely linked to issues of practice as a classroom, practical and theoretical, and plein air, assuming an active creative process and securing the material in the classroom working conditions in the open air.

Keywords: *painting*, educational process, composition, color tone.

Прежде чем обратиться к ряду вопросов, касающихся пленэрной практики, хочется вернуться к историческим истокам пейзажа, как совершенно самостоятельного жанра изобразительного искусства. Пейзаж сложился не сразу. Творческое сознание художника постепенно овладевало искусством отображения окружающего нас мира. Сначала только те стороны действительности входили в круг живописных изображений, которые непосредственно связаны с деятельностью человека. Со временем этот круг расширился, пока дело не дошло до изображения всего, из чего состоит наш мир.

Однако, изображения различных явлений действительности не исчерпало возможности углубления и развития жанра. Менялось содержание, менялись задачи и требования. Человек постоянно открывал все новые и новые стороны той природы, которая была объектом его наблюдения. Живописцы все более углублялись в неизведанные сферы различных состояний в жизни окружающей действительности. Они научились передавать пространство и свет, разнообразие красок и воздух, окружающие предметы. В природе художника

Кучерявенко Александр Михайлович – профессор кафедры рисунка, живописи и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета, член Союза художников России.

A. M. Kucheryavenko – Novosibirsk State Pedagogical University

привлекало то ее особенность быть созвучной с человеческим чувством, то мощную силу стихий. Пейзажная живопись отразила красоту национального своеобразия местности. Действительность, измененная человеком, его рукотворное создание - города, стройки, отдельные сооружения, также стали источником творческого художественного вдохновения. Пейзажная живопись, тонкая, глубокая, увлекательное искусство, возникшая несколько столетий назад далеко не исчерпала себя. Сегодня пейзаж завоевал одно из ведущих мест в современном изобразительном искусстве. Его язык стал способом проявления чувств художника, в нем он говорит о себе и узнает себя, познает мир, учится и совершенствуется.

Процесс обучения изобразительному искусству, в частности живописи, предполагает овладение языком искусства – системой изображения, которую применительно к учебному процессу можно обозначить комплексом композиционно-живописных задач. Овладение законами живописного мастерства предполагает создание целостного живописного произведения. Познание единства, отображение целостности и есть познание гармонии, которые тесно перекликаются между собой, способствуют развитию у студентов таких основополагающих понятий, как композиционный центр, равновесие, ритм, пропорции, масштаб. Композиционная целостность базируется на понятии тона и складывается из неделимости тоновой и световой массы. Задача педагога на занятиях по изобразительному искусству состоит в том, чтобы помочь студенту более свободно, творчески оперировать живописным языком для достижения выразительности любой композиции [7, с. 200-203].

Главная цель - довести до сознания студентов, что натура дана художнику не для зеркального копирования, а для поиска выразительного решения. Таким образом, прочность освоения материала напрямую зависит от развития восприятия, тесно связана с вопросами практики, как аудиторной, практической и теоретической, так и пленэрной, предполагающей активный творческий процесс и закрепление аудиторного материала в условиях работы на пленэре [2, с. 161].

Подготовка студентов художественно-графических факультетов и отделений к пленэрной живописи начинается задолго до наступления сезона пленэрной практики, она ведется преподавателем в нескольких направлениях, на которые стоит обратить внимание:

- Проведение бесед по предыдущему опыту выездной или городской практики несомненно подогревает интерес студентов к предстоящей работе за пределами аудитории, заранее обозначает настрой на выполнение натуральных этюдов, набросков, композиционных зарисовок.

- Заготовка и заблаговременное приобретение необходимого количества изобразительных материалов из расчета на количество рабочих пленэрных дней.

- Проведение текущего необходимого ремонта этюдника и изготовление кассетницы для транспортировки выполненных этюдов.

- Продуманная подготовка экипировки для выхода на этюды, немаловажный фактор организации работы на пленэре не отвлекающие внимание студента от непосредственного решения учебных и творческих задач [4, с. 63].

- Предварительное формирование групп учащихся художественных отделений ДШИ и ДХШ. Закрепление кураторов, студентов-наставников за учащимися в количестве по 2-3 человека.

Конечно, настрой на предварительную подготовку по индивидуальной организации студента в условиях пленэрной практики значительно поможет в реализации творческих планов и задач. Каждый студент после подобной подготовки будет понимать, и видеть свои перспективы, быть готовым к работе на открытом воздухе. Вышеперечисленные аспекты в организации пленэрной практики не могут стоять отдельно от учебных задач, только с тесной взаимосвязи они могут дать положительный результат. Что касается творчества, так сказать непосредственной работы на натуре, хочется перечислить по этому поводу ряд некоторых вопросов [5, с. 65].

Работа на пленэре ведется по методике от «простого к сложному», нельзя позволять студенту ставить перед собой сложные, заведомо невыполнимые задачи, это приведет к негативным последствиям, утратит интерес к работе и уверенность в своих силах. После выхода «на натуру», студенты должны пройти адаптационный период, перестроить свое «аудиторное мировосприятие» на пленэрное [9, с. 190]. В первое время полезно проводить обзорные экскурсии, производить привязку к местности, выполняя при этом композиционные наброски и зарисовки, заранее намечать свое местоположение, с точки зрения организации рабочего места, освещенности изображаемого объекта.

Условия внешней среды и погода не всегда располагает к длительной работе. Поэтому полезно настроить студента на выполнение одно-двух часовых этюдов, при этом существует опасность - скатиться к неряшливому и поверхностному выполнению учебного задания, чтобы этого не случилось надо обратить серьезное внимание на постановку конкретной творческой задачи студента и умение достигать ее выполнения. Перед выходом непосредственно «на натуру» в предварительных беседах со студентами нужно четко обозначить конечную цель летней практики - выполнение и сочинение композиции по результатам пленэра. Настроить их на создание обобщенного живописного образа, на основе живописного и графического материала выполненного в период выездной пленэрной практики. Подобный подход позволит студенту перестроить свое ученическое мышление на профессиональное, а значит постепенно превратит ученика в начинающего профессионального художника. В данном случае принцип «свободной охоты» - выхода на этюды без каких-либо предварительно поставленных конкретных задач превращается в целенаправленный сбор - поиск необходимого материала для итоговой композиции. Студенту надо помочь, как можно сильнее реализоваться за этот непродолжительный период времени, настроить его на профессиональный подход в дальнейшем аудиторном обучении. Следует обратить повышенное внимание на организацию и компоновку краткосрочного этюда, напомнить о линии горизонта, центре и равновесии в композиции [6, с. 98].

Основная цель пленэрной практики состоит в углублении и закреплении теоретических и практических знаний по художественным дисциплинам, полученным в процессе обучения. Необходимо научить студентов передавать

в своих работах целостность пейзажных мотивов с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности, сравнивать цвета природы по цветовому тону, светлоте и насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб. Эффективным условием обучения живописи на пленэре является организация процесса профессиональной подготовки на основе принципов деятельностного подхода к обучению, в котором реализуются такие качества личности, как самостоятельность и творческая активность, необходимые художнику-педагогу для успешной работы. Специальные задания по изменению цветовых акцентов в композиции с несколькими цветовыми пятнами нацеливают студентов на разработку оригинальной системы взаимодействия пятен в цветовом пространстве пейзажного мотива, что активизирует творческую деятельность будущего художника-педагога. Методику обучения пейзажной живописи необходимо базировать на понимании творческой деятельности как основополагающего стимула овладения пейзажным искусством. Педагогические установки следует нацеливать на формирование у студентов первоначального живописного замысла, реализация которого должна включать весь процесс: от композиционного поиска через этюдную работу на пленэре и до окончательного решения в материале [8, с. 160].

Типичной ошибкой студентов на данном этапе является равнозначное выявление объема каждого элемента композиции, из-за этого изображение всегда получается дробным, а все предметы как будто пересчитаны одинаковой проработкой объема. Именно поэтому задача выявления цветового взаимодействия предмета со средой всегда первично и решать задачу выявления объема форм необходимо относительно последовательности восприятия этих предметов в пространстве. Понимание художником сущности гармонии в природе и в живописи порождает стремление постигнуть ее вершины [1, с. 183].

Привлечение на выездные пленэры учащихся старших классов художественных отделений ДШИ и ДХШ будет хорошим стимулом, как для студентов институтов искусств и ХИФ, так и для старшеклассников художественных школ. Для одних это хорошая и качественная педагогическая практика с наработкой педагогических и методических приемов обучения изобразительному искусству, а так же воспитание и формирование в себе наставника - учителя рисования, живописи и композиции. А для учащихся, это наряду со всеми положительными, воспитательными и образовательными аспектами, профессиональная ориентация ребят, подготовка будущих студентов-художников [3, с. 156].

Выезды на пленэр, как правило, отмечаются повышенной степенью творческой активности и более положительным уровнем личного и коллективного творчества. Непосредственное общение с природой, выходы на этюды, совместные решения коллективных бытовых проблем позволяют добиться хороших результатов к дальнейшему творчеству. Пленэры и выездные практики по изобразительному искусству, при правильной их организации, несомненно, носят так же и оздоровительный характер.

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что высокое художественное качество учебных работ может быть достигнуто лишь в разработке и осуществлено в комплексе условий как студийного, так и летнего обучения на

пленэре. Искусство работы на пленэре - особый вид творческой деятельности, требующий глубокого осмысления, у него огромное будущее, так как сама практика пленэрной работы приобретает все большее значение в деле эстетического и гармоничного воспитания студентов, будущих художников-педагогов.

Список литературы

1. *Живопись*: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И. Н. Стор, Ю. С. Авдеев. М.: ВЛАДОС, 2004. 223 с.
2. *Живопись*: кн. для учащихся / сост.: Л. А. Шитов, В. Н. Ларионов. М.: Просвещение, Учебная литература, 1995. 192 с.
3. *Мастера советского искусства о пейзаже* / сост.: Е. И. Богданова. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1963. 150 с.
4. *Ломов С. П.* Живопись: учеб. пособие для студентов. М.: Агар, 2008. 232 с.
5. *Маслов Н. Я.* Пленэр: Практика по изобразительному искусству: учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984. 112 с.
6. *Медведев Л. Г.* Живопись. Гармония чувства, мысли, цвета. СПб.; Омск: Мультипринт Северо-Запад; Изд-во ОмГПУ, 2009. 152 с.
7. *Шаляпин О. В., Кравченко К. А.* Проблема колорита в профессиональном образовании художника-педагога // Омский научный вестник. 2010. № 1 (85). С. 200–203.
8. *Шаляпин О. В., Рабилова З. Ж.* Активизация творческой деятельности студентов на занятиях пленэрной живописью. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2015. 164 с.
9. *Яиухин А. П.* Живопись: учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Преподавание черчения и изобразит. Искусства». М.: Просвещение, 1985. 288 с.