

Пленэр в студии дополнительного образования*

М.А. Семёнова

В статье рассказывается об организации пленэра в студии дополнительного образования. Пленэр как один из компонентов эстетического воспитания учащихся представляет собой рисование и живопись на открытом воздухе. Цель работы на пленэре – закрепление и расширение полученных в течение учебного года знаний и навыков, выработка умения творчески применять их на открытом пространстве в условиях естественного освещения. Описаны различные виды работы на пленэре – рисование (набросок, зарисовка, длительный рисунок) и живопись (краткосрочный и длительный этюды).

Ключевые слова: пленэр, природа, студия дополнительного образования, эстетическое воспитание, развитие художественно-творческих способностей, рисование, рисунок, живопись, композиция, набросок, зарисовка, этюд, акварельная техника a la prima.

Развитие эстетических представлений об окружающем мире в процессе непосредственного общения с природой является важным аспектом в формировании художественных способностей детей средствами изобразительного искусства. Значение работы на пленэре (рисование и живопись на открытом воздухе) с этой точки зрения трудно переоценить. Цель работы на пленэре – закрепление и расширение полученных в течение учебного года знаний и навыков, выработка умения творчески применять их на открытом пространстве в условиях естественного освещения. Рисование на пленэре обогащает учащихся положительными эмоциями, приносит радость познания красоты и многообразия окружающего мира, воспитывает живой интерес к его изучению, бережное отношение к природе.

Специфика работы на пленэре диктует применение различных техник и приёмов живописи и графики, значи-

* Тема диссертации «Теория и практика подготовки в вузе будущих учителей изобразительного искусства средствами акварельной живописи». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор И.Б. Ветрова.

тельно повышает и расширяет художественный и творческий опыт детей в изобразительном искусстве.

Учебно-творческая практика на открытом воздухе активно применяется в художественном образовании. В некоторых специализированных школах, лицеях проводятся летние выезды на пленэр, в ходе которых школьники выполняют большое число натуральных работ. Современные школьные программы, несмотря на то что они включают в себя занятия по акварельной живописи, рисунку, композиции, дают минимальные базовые знания по изобразительному искусству. Для дальнейшего развития художественно-творческих способностей необходима дополнительная подготовка в художественной школе, студии изобразительного искусства. Развивать эти способности следует уже с детства. «То, что упущено в детстве, – писал В.А. Сухомлинский, – никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте, это правило касается всех сфер духовной жизни ребёнка и в особенности эстетического воспитания» [4, с. 74].

Изучение природы и рост профессионального уровня в овладении техникой живописи и рисования должны быть взаимосвязаны. Выполнение на пленэре набросков, зарисовок, акварельных этюдов рассматривается в качестве эффективных форм повышения уровня развития художественно-творческих способностей, образного мышления, овладения специальными навыками.

Способы работы на пленэре, как правило, – рисование (сюда входят набросок, зарисовка и длительный рисунок) и живопись (краткосрочный и длительный этюды).

Набросок представляет собой быстрый рисунок, выполненный с натуры за короткий промежуток времени (1–10 минут). Быстрота передачи изображения активизирует мыслительные процессы, развивает мелкую моторику руки, учит моментальному, целостному и образному восприятию натуры. Чем больше набросков выполняет учащийся, тем лучше и увереннее становятся его рисунки. Для набросков используют-

ся различные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, гелевая ручка, фломастер. Живописные наброски могут выполняться акварелью.

Зарисовка – это краткосрочный рисунок, на который затрачивается 15–20 минут. Основными задачами зарисовки считаются выделение и передача главного и характерного в мотиве. Зарисовка выполняется графическими материалами (карандаш, уголь, сангина, гелевая ручка, мелки и др.).

Длительный рисунок имеет целью наиболее полный анализ изображаемого мотива. Работу над длительным рисунком можно представить поэтапно:

1. Обдумывание композиции изображения, определение основных пропорциональных соотношений.
2. Определение конструктивных особенностей изображаемого, пластики, перспективное построение.
3. Передача основных тональных отношений.
4. Проработка объёмной формы с помощью светотени. Работа над деталями изображения.
5. Заключительный этап. Обобщение рисунка.

Длительный рисунок выполняется приблизительно в течение часа и более, в зависимости от формата работы и от поставленных перед учащимися задач.

Живописный этюд пишется акварелью и характеризуется свежестью исполнения, передачей живых, ситуационных впечатлений от натуры. Акварель обладает широкими возможностями в передаче тончайших тонально-цветовых оттенков, особенно атмосферных явлений.

Для того чтобы запечатлеть быстро изменяющееся состояние природного мотива и передать возникающее при этом настроение, пишутся краткосрочные этюды. В них решаются задачи определения основных тональных и цветовых отношений, колорита, сохранения впечатления. Детальная проработка формы не предусматривается.

Следует внимательно отнестись к выбору формата для краткосрочного этюда: слишком большой лист может

оказаться неадекватным тем задачам, которые стоят перед художником. Лучше всего подойдёт склейка бумаги формата 30x40 см. Время исполнения краткосрочного этюда – от 15 минут до 1 часа. Живописные наброски преследуют похожие цели, что и краткосрочные этюды. Разница в скорости письма, степени обобщений и остроте выражения впечатлений. Приблизительное время выполнения наброска – от 5 до 20 минут.

Наиболее понятна и доступна для работы с натуры в условиях пленэра акварельная техника *a la prima* – живопись по предварительно увлажнённому листу бумаги, написанная за один сеанс. Эта техника не допускает последующих изменений: каждая деталь начинается и заканчивается в один приём, затем учащийся, имея в виду общее, переходит к следующей детали и т.д. Все цвета берутся сразу в нужную силу. Пейзаж пишется свободно, работа ведётся чистым цветом. Границы цвета исчезают, акварельные затёки мягко переходят один в другой, передавая необычайную красоту световоздушной среды. Такой метод особенно уместен при исполнении пейзажных этюдов, когда изменчивые состояния погоды обязывают к быстрой технике исполнения. В быстром акварельном этюде юные художники учатся постигать всё цветовое и световое богатство пленэрной живописи.

Длительный живописный этюд имеет целью изобразить природный мотив с решением всех поставленных задач по передаче состояния природы, пространственных построений и форм, необходимой детализации. Работа ведётся последовательно:

1. Композиционное решение мотива, определение основных пропорциональных соотношений. Подготовительный рисунок для живописи.
2. Прокладка общих цветовых и тональных отношений.
3. Определение планов, выявление формы и объёма изображаемых объектов.
4. Работа над деталями в контексте общих решений этюда.
5. Окончание работы, обобщение.

Время создания этюда – от 1 часа и больше.

Темой для работы на пленэре служит многообразие окружающего мира – цветы, деревья, кустарники, птицы и животные, пейзажи, архитектурные объекты, различные состояния природы, изображение человека.

Для работы на пленэре учащимся понадобятся этюдник, складной стульчик, папка для бумаги, кисти, краски, банка для воды, бумага разных форматов, карандаши и другие графические материалы. Если нет этюдника, можно выполнять работу на плотной папке для бумаги.

Выход на пленэр в студии дополнительного образования проводится следующим образом. Собирается группа детей, подготовленная к работе на открытом воздухе (следует предусмотреть наличие тёплой одежды и необходимых инструментов для живописи или графики). Место для проведения занятия выбирается заранее – это может быть парк, сквер, зоопарк или ботанический сад, можно привезти учащихся в исторический заповедник, где присутствуют архитектурные объекты, церкви и старинные постройки.

Перед началом практических занятий целесообразно показать учащимся репродукции работ художников, выполненных на пленэре.

Можно посвятить занятие только выполнению набросков или дать комплексное задание. Например, за один урок учащиеся могут выполнить три наброска, две зарисовки и один этюд. Уровень сложности задания должен соответствовать возрасту детской группы. Оптимальный уровень трудности выполняемой деятельности обеспечит развитие способностей. Так, если поставленная перед ребёнком задача слишком проста, она будет служить проверкой уже имеющихся умений и навыков. Если же задача окажется слишком сложной, то именно в результате преодоления трудностей и будут развиваться художественные способности. Чтобы превратить занятия акварелью в потребность, необходимо сформировать у детей достаточно высокий уровень мотивации. Работу на пленэре должна сопровождать общая благоприятная обстановка в коллективе, которая

положительно влияет на ход выполнения заданий.

Способности, которые не развиваются, со временем утрачиваются. Поэтому, чтобы поддерживать и развивать у учащихся художественно-творческие способности, образное мышление, необходимы постоянные упражнения; в частности, эффективным средством являются систематические занятия акварелью, выполнение живописных этюдов и набросков.

Пленэрная живопись – это изучение природы, среды, поиск материала для будущих работ. Увиденный и тронувший душу мотив может в дальнейшем послужить основой интересной творческой композиции.

В процессе рисования и живописи на пленэре происходит эстетическое воспитание, дети учатся видеть прекрасное в окружающей действительности, беречь природу, любить и ценить красоту родного края.

Литература

1. Андронов, А.Ф. Школа рисования : Живая грамота для развития в детях самостоятельности и творчества ; вып. 1–4 / А.Ф. Андронов, Н.И. Соколов. – М. ; П., 1912. – 35 с. : ил.

2. Даниэль, С.М. Искусство видеть : о творческих способностях, восприятии, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – М. : Искусство, 1990. – 223 с.

3. Маслов, Н.Я. Пленэр : Практика по изобразительному искусству : учеб. пос. для студентов худ.-граф. ф-тов пед. ин-тов / Н.Я. Маслов. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с. : ил.

4. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – М. : Педагогика, 1986. – 105 с.

Мария Александровна Семёнова – канд. пед. наук, доцент кафедры живописи и композиции факультета изобразительных искусств и дизайна Московского городского педагогического университета, г. Москва.