

ПЛЕНЭР КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

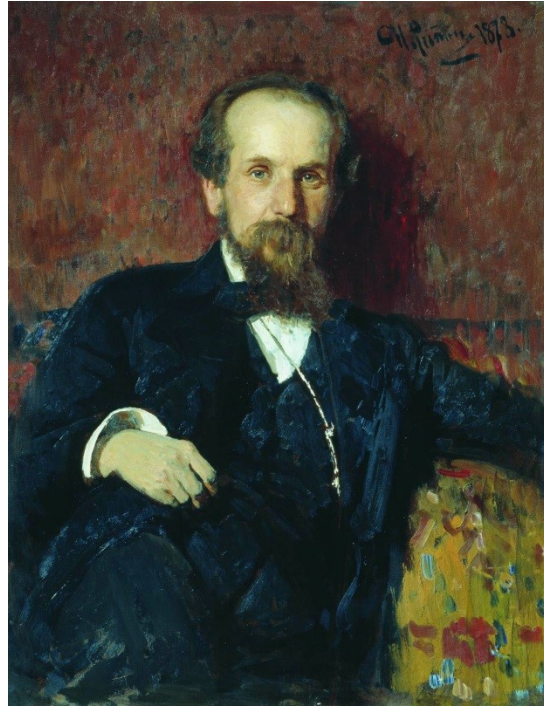
Ершова Резеда Хазиевна

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская
художественная школа г. Хабаровска»

Статья посвящена одному из самых важных вопросов обучения живописи, от решения которых зависит успех формирования будущих выпускников художественной школы - это практическая работа на природе - пленэр. Никакая другая учебная деятельность не в состоянии дать той полноты восприятия ощущений и впечатлений от окружающего мира, как работа на пленэре. Только живописная практика учит художника тонко подмечать и передавать цветовые особенности определенного состояния природы, влияния световоздушной среды и значительного пространства. Только находясь в полном и непосредственном контакте с живой природой, человек воспринимает и познает основы мироздания, постигая сущность реального мира, гармонию и закономерность его развития. На пленэре, как нигде, формируется мировоззрение художника, его понимание взаимоотношений природы и человека. Статья предназначена для педагогов дополнительного образования.

Профессионализм или успех педагога системы дополнительного образования в изобразительной сфере деятельности проявляется в умении быть одновременно и педагогом и художником. Для успешной педагогической деятельности, нужно находить время и силы воплощать теоретические знания на практике, чаще рисуя с натуры, повторяя на практике знакомые правила и законы. Одними из основных форм практических занятий, конечно, являются пленэрные занятия, проводимые на природе или на открытом воздухе. Систематические наблюдения состояний природы, изучение ее во всей ее красоте и многообразии напрямую связано с ростом профессионального живописного мастерства, как и у педагога, так и у учащихся.

В нашей истории преподавания русского изобразительного искусства одним из выдающихся педагогов – художников, который ввел в систему образования обучение рисования с натуры, являлся П. П. Чистяков (1832-1919) – русский мастер исторической, жанровой и портретной живописи времен Императорской России.

В истории мирового изобразительного искусства преподавательская деятельность П.П. Чистякова по своей плодотворности является самой уникальной. В.М. Васнецов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, и многие другие замечательные русские художники не только признавали его своим учителем, но и преклонялись перед его системой рисования, а именно: умения разглядеть индивидуальность каждого начинающего художника, помочь ему наилучшим образом использовать проявленную самобытность.

Понятно, что собственная работа П. П. Чистякова - художника оставалась на втором месте, хотя начинал П.П. Чистяков исключительно многообещающе.

Методика преподавания П.П. Чистякова идет против устоявших норм. Если ранее она сводилась к обучению студентов определенным приемам и выработке техники, что позволяло быстро, но исключительно механически выполнять любой рисунок или этюд. То П. П. Чистяков шел от природы. Он говорил, что «художник должен постоянно учиться у природы, а черпать все только из себя, значит останавливаться и падать». По словам В. Васнецова, П. Чистяков был посредником между учеником и натурой. М. Врубель, которого

разочаровало преподавание в академии и, который считал, что его учат безжизненным штампам и схемам, обучение у Чистякова называл формулой живого отношения к природе. «Главный учитель – это природа!», - говорил П. Чистяков,- «...талант Бог даст, а законы лежат в натуре!»...

Сегодня современная система дополнительного образования позволяет удобно планировать занятия на открытом воздухе, систематизировать их, проводить отчетность в виде выставок и итоговых просмотров. Выставка, ее проведение, тоже неотъемлемая задача в образовательном процессе. Поэтому предусматривается материально-техническая сторона в пленэрной деятельности. Сроки выполнения и реализация.

Какие есть особенности педагогической деятельности на пленэре:

1. Пленэрные занятия дают учащемуся возможность самостоятельному творческому самовыражению, самостоятельному поиску решений и выполнению творческих задач. Помимо наглядно-чувственного метода, педагог использует на практике и инновационные методы, например, метод «мозгового штурма». Дается задача, нарисовать объект ограниченной палитрой красок. Вместо зеленого можно использовать красный, а, вместо синего, – желтый. Таким образом, учащийся создает другую картину, при этом, анализируя и размышляя.

2. Занятия имеют индивидуально-ориентированный подход. Педагог учитывает способности и умения ученика, давая материал немного сложнее предыдущего. Это работа с зоной ближайшего развития учащегося.

3. Возможность проводить каждодневный анализ учащегося о проделанной им работе, утренние просмотры, мини-выставки. Поиск хороших и удачных решений в своих этюдах или набросках. Рефлексия. Беседа.

4. Воспитание у учащихся чувства любви к своей Родине через эмоциональное восприятие природы. Лето для этого – прекрасная пора.

Учитывая все выше сказанное, я хотела бы поделиться своим опытом пленэрной практики со своими учащимися, чей возраст от 15 до 17 лет.

...И вот наступают долгожданные каникулы, световой день становится теплее, солнце освещает богатую палитру природных красок, цвета приобретают насыщенные оттенки, небо заполнено зефирного цвета облаками, закаты и рассветы преобразуются, становятся ярче, а утренние туманы накрывают тонкой вуалью просыпающуюся землю...

Лето для учеников художественной школы – это возможность не только отдыха, но и возможность творческих поездок, увлекательных экскурсий, пленэрной живописи и рисунка. Да и вообще рисовать с натуры – это увлекательная задача.

Летом 2021 года администрация детской художественной школы города Хабаровска предоставила ученикам и мне, как педагогу, с 12 июня по 21 июня в рамках учебной пленэрной практики прекрасную возможность посетить бухту Приморья – Триозерье. Триозерье - это пляж безымянной бухты на северо-востоке Партизанского района, свое название он получил благодаря трем пресным озерам, расположенным на въезде в бухту. Это место славится как одно из самых красивых в Приморье, и - не даром. Длинная полоса пляжа с мелким белоснежным песком и невероятно голубой водой выглядят действительно потрясающе. По краям пляж обрамлен россыпями больших округлых гранитных глыб.

Перед взором открывается прекрасный вид на море с округлыми глыбами по краям бухты, камни положены одна на другую, идут друг за другом чередом.

И вот нам представился шанс рисовать в этом месте. Наша команда состояла из семи человек, включая меня, как преподавателя. Июньским ранним утром поезд «Хабаровск – Тихоокеанская» прибыл на станцию «Тихоокеанская», где нас уже встречали водители микроавтобусов.

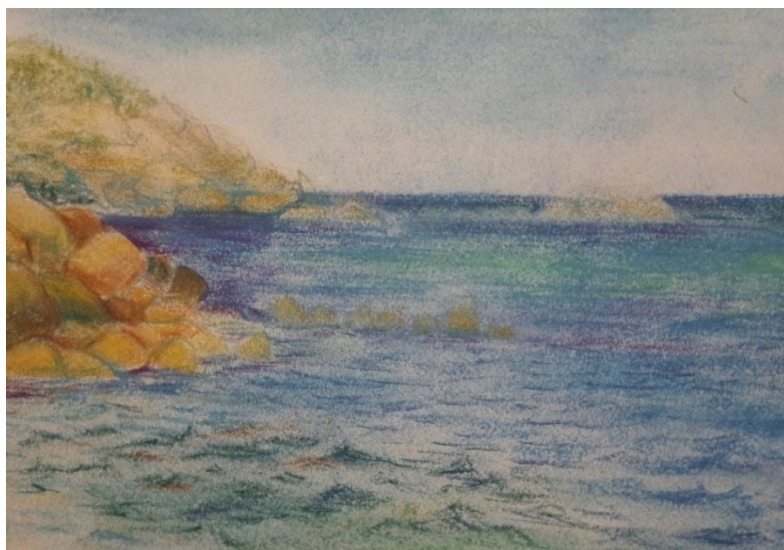
Одновременно с нами были ребята с Хабаровского колледжа искусств со своими преподавателями – «энтузиастами пленэрного дела». Для них это традиция – ездить на пленэр на море.

Мы оперативно распределили чемоданы, сумки, этюдники в салоне автомобиля, заняли свои места и поехали в бухту Триозерье. Дорога туда была песчаная. Когда в Приморье идут непрерывные дожди из-за ежегодных тайфунов, дорогу размывают ручьи, прорывая глубокие промоины. Поэтому добраться до бухты Триозерье бывает непросто, особенно в дождливое время.

В июне в Приморье сильных дождей нет, только мелкая морось, поэтому нам повезло с погодой и с поездкой. Мы без особого труда доехали до базы.

В первый день приезда, как только решились вопросы с поселением и питанием, ребята захотели прогуляться по морскому берегу, осмотреть местность. Было солнечно. Море было изумрудно-синего цвета.

С собой взяли блокноты для зарисовок, бумагу А4, А3, простые карандаши и цветные графические материалы: кто-то цветные фломастеры, кто-то сухую пастель. Задание было такое: нарисовать вид на море, передать настроение через цвет моря, берега и неба.

Ивко Евгения, сухая пастель, бумага 20х30

Море на этом рисунке слегка зеленоватое, изумрудное. В основном по цвету глубокое синее. Берег теплый по цвету, небо желтовато-голубое. У Жени получилось передать настроение солнечного дня.

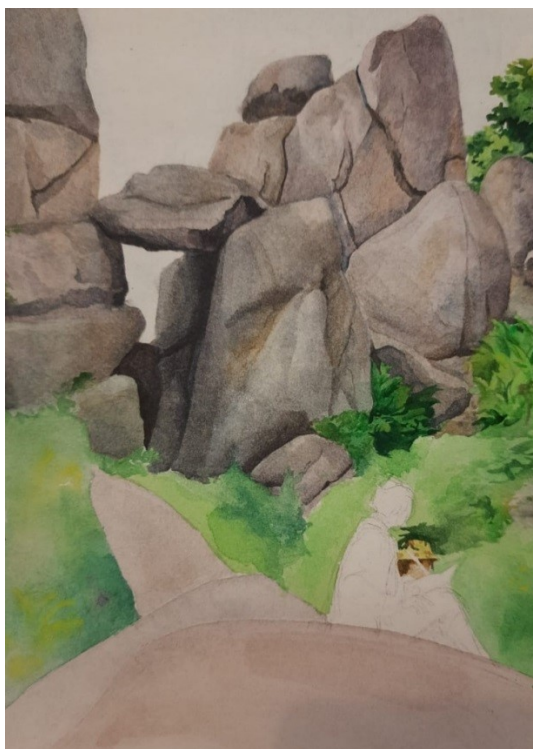
На следующий день и последующие дни занятия проходили утром после завтрака и во второй половине дня после обеда.

Занятия имели как индивидуальный характер, где учащийся мог выбрать то, что ему понравится, буквально выбрать место, с которого открывается прекрасный вид, либо коллективный – в данном случае, это были походы в другие бухты или рисунок натюрморта под крышей где-нибудь на веранде в плохую погоду.

Хочу остановиться на втором примере - на коллективном походе, который выдался в хороший солнечный день. После завтрака все ребята, в том числе с колледжа искусств, были готовы к походу. С собой взяли планшеты, бумагу а3, а4, простые карандаши, цветную пастель, гуашь, акварель, обязательно стульчики (список необходимых вещей и материалов вещей, который я составила перед поездкой, в конце статьи в приложении).

Дорога в другую бухту шла через сопку и лес с высокими деревьями. Здесь не было ветра, обычно на море всегда ветер, и одежду нужно одевать соответствующую, с капюшоном и длинными рукавами. С этим у нас не было проблем. Ребята были все хорошо одеты.

В следующем задании ребята должны были нарисовать камни. Глыбы, лежащие одна на другой. Найти характер через конструкцию. И, особенно важно, найти цвет. Не коричневый, не серый. А их оттенки через другие цвета. Например, через зеленый, желтый или красный.

Ивко Евгения 15 лет, «Портал», акварель, 20х30

Ивко Евгения 15 лет, «Глыба», акварель, 15х20

У рисования на открытом воздухе есть интересная особенность, чем больше учащийся рисует, чем больше делает этюдов, тем лучше он начинает понимать линейные, световые решения, колорит, сочетание оттенков. Иными словами – учащийся «расписывается». Ниже представлен рисунок моей

ученицы Волчковой Виктории. Задание было следующим: найти сложный зелено-синий цвет моря и неба. Взаимоотношения цвета неба и воды. Характер и цвет земли и каменных глыб. Небо на этом рисунке нежно зелено-голубого цвета, вода такая же изумрудно-синяя. Скалы и камни зеленовато-фиолетовые, сложные по цвету. В них есть и красный, и желтый и зеленый.

Волчкова Виктория 15 лет «Утес», гуашь, 30x40

Уже на третий, четвертый день ребята знают местность лучше, и их работы становятся все интереснее и сложнее их творческие решения. Смелее графические и живописные задачи. Этюды становятся правдивее. Оттенки на палитре более сложные.

Городилова Милана 15 лет «Триозерье», смешанная техника, 30x40

Помимо морского пейзажа перед ребятами стояла задача – нарисовать окружающую растительность. Задание было на выполнение этюда цветов акварелью.

Ивко Евгения 15 лет, «Травы и цветы», акварель, 20x30

Программа пленэра отчасти еще реализовывалась согласно погодным условиям. В хорошую погоду учащиеся рисовали спокойное море, небо, утесы, камни, а в непогоду, в дождь или ветер, они сидели дома, рисуя с натуры цветочки, букетики трав. Например у ребят была такая задача: находясь в доме, нарисовать букет полевых цветов в стеклянном стакане или в кружке. Материалы: тушь, перо, гелевая черная ручка.

Ивко Евгения 15 лет, «Цветы», тушь, перо, 15x20

Или нарисовать натюрморт из предметов в походно-рыбацком стиле, который был составлен импровизационно на одной из веранд во время дождя. Из графических материалов использовали уголь.

Кейпан Анастасия 14 лет, «Натюрморт», уголь, 30x40

Каждое утро до завтрака преподаватели с колледжа искусств и я в том числе проводили просмотр работ учащихся, выполненных за прошлый день. Сонные, но довольные, ребята приносили и раскладывали свои этюды,

наброски на скамейках, на столах, на земле и было видно, что им нравится то, чем они занимаются, зачем они приехали. Во время просмотра было обсуждение проделанной работы, иными словами – рефлексия. Учащиеся с интересом слушали советы и замечания от преподавателей. Делали выводы о каждой проделанной работе, разбирали ее по цвету, тону, композиции, тем самым получали новые знания и закрепляли старые.

Вдохновленные морем, прекрасной природой, общением друг с другом ребята вернулись домой довольные и радостные, имея на руках замечательные этюды.

В конце статьи представлены работы учеников и мои личные. Я рисовала вместе с ними.

Спасибо за внимание.

Работы учащихся

Волчкова Виктория 15 лет «Утес» гуашь, 30x40

Волчкова Виктория 15 лет, «Каменные стражи», гуашь, 230x40

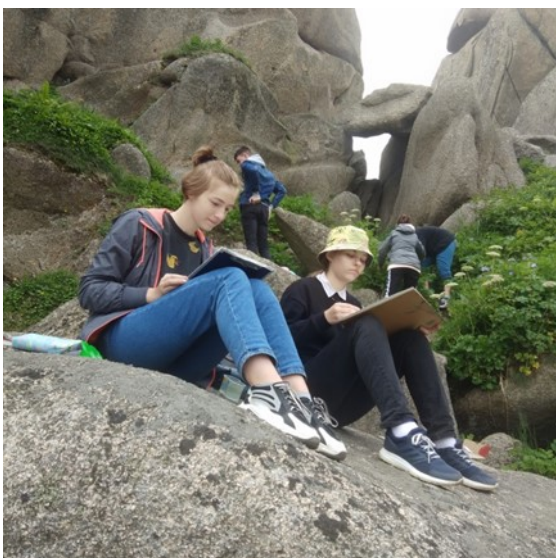

Городилова Милана 15 лет, «Цветы», акварель, 20х30

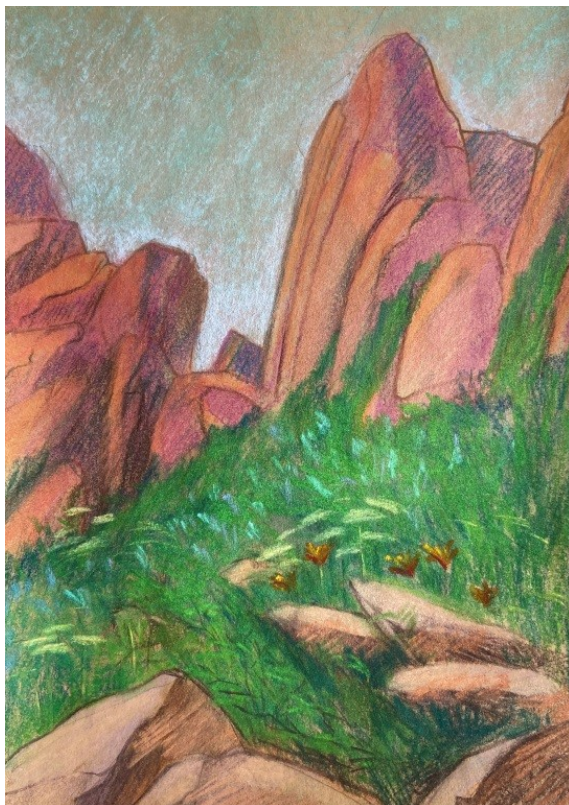

Вязьмина Полина 16 лет, «Бирюзовое море», восковые мелки, 20х30

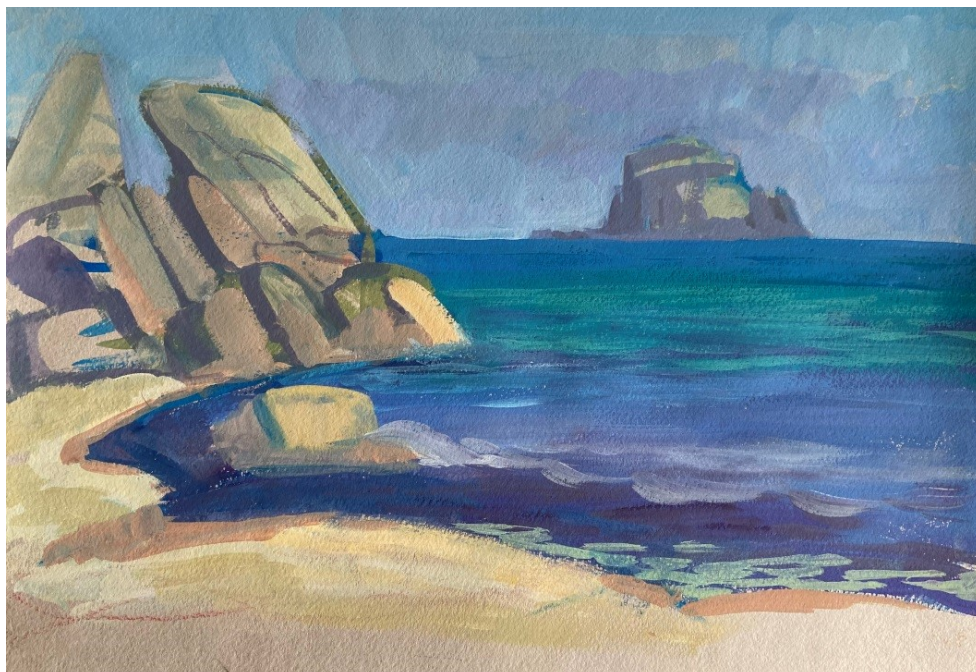
Фотографии учащихся

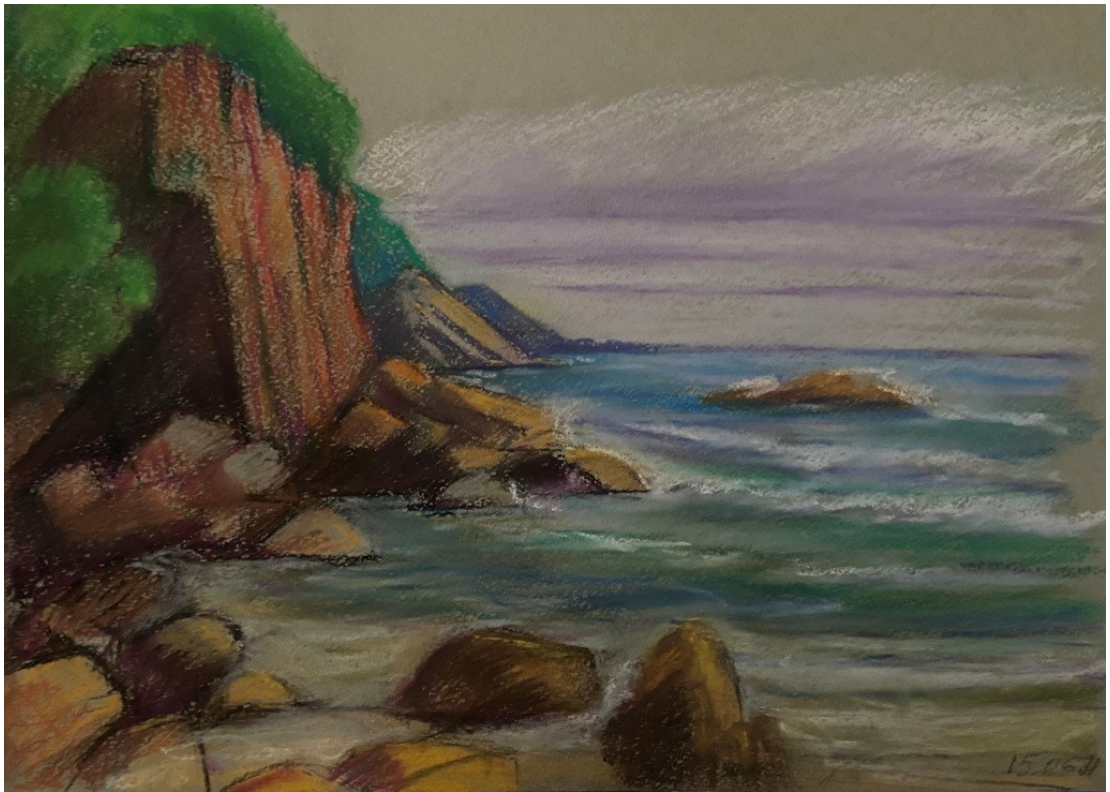
Мои работы

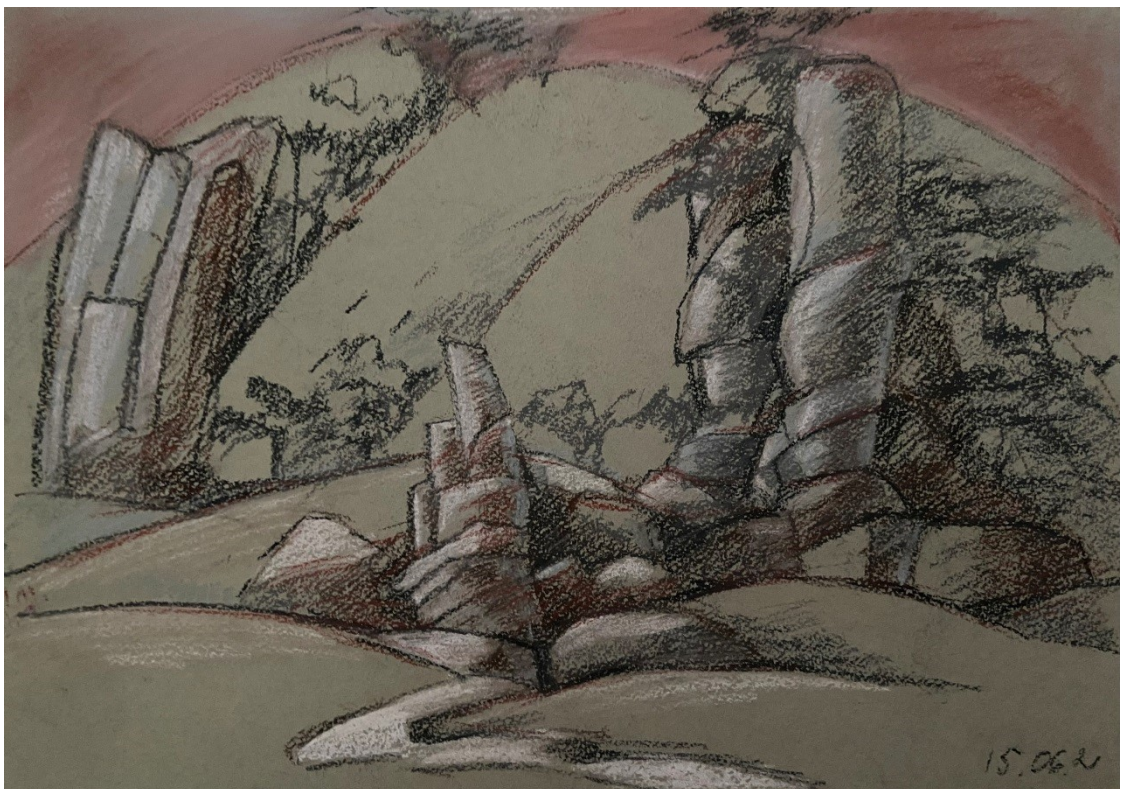
«Утес» цветная пастель, тонированная бумага 20х30

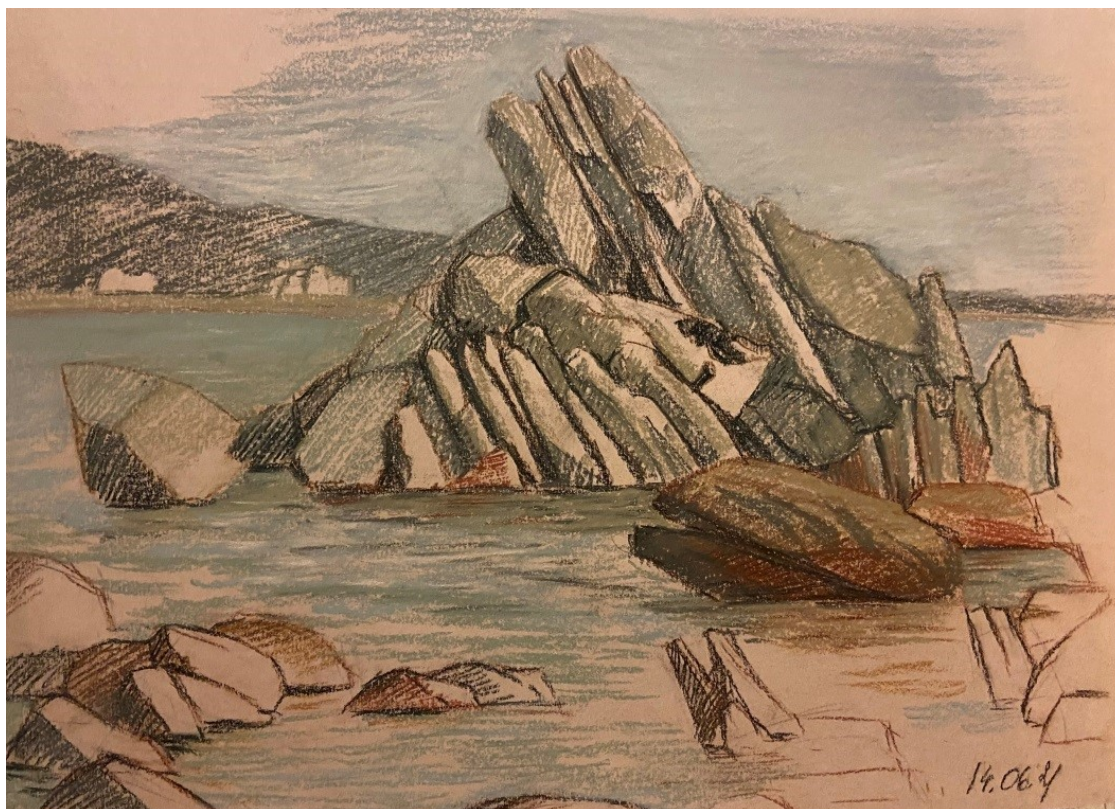
«Солнечный пляж» гуашь, цветная бумага 30х40

«Пасмурный день», сухая пастель, цветная бумага 30x40

«Каменные истуканы», сепия, сангина, цветная бумага 30x40

«Каменистый берег», сепия, сангина, цветная бумага 30x40

«Песчаный берег», гуашь, бумага 20x30

«Каменистый берег», гуашь, бумага 20x30

«Цветы у дома», акварель, бумага 30x40

«Ирисы в стакане», гуашь, тонированная бумага 30x40

Список необходимых вещей:

1. Фонарик,
2. Теплые вещи: куртка, толстовка с капюшоном, теплые с начесом штаны, тонкие хб штаны или джинсы, лонгслив, футболка с коротким рукавом, плащ-дождевик.
3. Кроссовки, резиновые сапоги.
4. Кружка, ложка большая, вилка.

Список изобразительных материалов:

1. Альбом для зарисовок, формата5,
2. Бумага а3 в папке, ватман,
3. Акварель,
4. Гуашь,
5. Кисти синтетика и белка,
6. Простые карандаши разной мягкости,
7. Мягкая резинка,
8. Уголь, сухая пастель, фломастеры, тушь, перо, гелевая черная ручка.
9. Планшет а3,
10. Стульчик.

Использованная литература:

1. Н.Я. Маслов «Пленэр», Москва, «Просвещение», 1984,
2. К. М. Зубрилин, И. Ю. Руднев «Роль пленэра в системе художественного образования», журнал «Наука и школа», 2016,
3. Интернет ресурс, Википедия.
4. https://studbooks.net/1940498/pedagogika/pedagogicheskie_vzglyady_chistyakova