

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»
муниципального образования город-курорт Анапа
имени Елены Фабиановны Гнесиной

Методическая работа

тема: «РОЛЬ ПЛЕНЭРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ»

преподавателя изобразительного искусства
МБУ ДО ДШИ № 3 им. Е.Ф. Гнесиной
Пынеевой А.В.

2023 г.

Содержание

1. Введение.	3
2. Пленэр как процесс обучения.....	4
3. Пленэр как процесс воспитания.....	5
4. Заключение.....	9
5. Список используемой литературы.....	10

1. Введение

Одной из наиболее эффективных форм образовательного процесса является учебная практика «пленэр».

Слово «пленэр» и произношение «пленэр» произошло от французского «en plein air», что в переводе означает «на открытом воздухе», т.е. живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Специфика живописи на открытом воздухе диктует применение различных способов работы, повышает творческий опыт юного художника.

В середине XIX века приверженцами пленэра выступают мастера барбизонской школы, а также К. Коро, работавшие на открытом воздухе. Наиболее полное воплощение принципы пленэра нашли во второй половине XIX века в творчестве мастеров импрессионизма — К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара и других. Именно тогда термин «пленэр» начинает широко употребляться. В 1891 году К. Моне вступает на пленэре в соревнование с природой. Он создает серию этюдов-картин «Тополя» на берегу реки Эпт.

В России во второй половине XIX — начала XX веков работали на пленэре такие выдающиеся художники, как В.Д. Поленов, В.А. Серов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь и многие другие. Левитан запечатлел в картине «Март» радостное пробуждение природы от зимнего сна. Работая на пленэре, художник увидел и показал зрителям, что в свете яркого солнца тени теряют свой скучный темный цвет. Синее весеннее небо и яркое солнце окрашивают их в праздничные тона. Рефлексы отраженного света и цвета проникают в тени сугробов, ложатся нежными бликами на снег возле крыльца.

С конца XIX века и до наших дней работа на пленэре ложится в основу обучения начинающих живописцев. Многие художники-пейзажисты по-прежнему создают свои произведения на пленэре.

Яркой страницей в истории развития отечественной живописи на пленэре является чистяковская школа обучения изобразительному искусству. Чистяков требовал от ученика уже в начале обучения целю видеть цветовые отношения объектов природы и в соответствии с полученным зрительным образом создавать цветовой строй этюда. Весь путь цветового построения по методу Чистякова можно разделить на три последовательных этапа. В самом начале работы требовалось определить, по выражению Чистякова, «существо цвета предметов» и проложить на бумаге их основные отношения. Проложив основные отношения, художник тем самым создает возможность для последующей работы, в ходе которой совершенствуется эмоционально-образное изображение воспринимаемой природы. Определение тоновых и цветовых отношений природы при целостном ее восприятии является как мне кажется главным моментом в и в современной практике обучения живописи в детской школе искусств.

2. Пленэр как процесс обучения

Сегодня пленэр – это обязательный этап обучения в детской школе искусств. Он проводится после годовых просмотров и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции.

Работа на пленэре нацелена на формирование культуры творческой личности, на приобщение учащихся к миру искусств, через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Приобщение к основам изобразительного искусства осуществляется через практические занятия в студии и на воздухе. Рисование с натуры природных форм, архитектуры, животных и человека является основным видом заданий во время пленэрной практики.

Изображение окружающей действительности с учетом воздействия на натуру световоздушной перспективы и естественного освещения — сложнейшие задачи для обучающихся, верное решение которых требует от них серьезных навыков по всем творческим дисциплинам. Пленэр, опираясь на полученные знания и навыки по предметам рисунок, живопись, композиция, помогает совершенствовать и развивать технические способы работы в этих дисциплинах. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов с малыми и монументальными формами.

На пленэре дети осваивают художественные особенности в работе над пейзажем, решают поставленную педагогом задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве.

С первых же дней в работе с натуры на пленэре обнаруживается ряд общих недостатков. Наиболее распространенными из них являются следующие:

- случайность выбора мотива;
- неопределенность композиционного построения по отношению к выбранному формату;
- отсутствие доминирующего цвета в этюде, изолированность цвета предметов от окружающей среды;
- при работе акварелью чрезмерное употребление воды (размывы тона), много открытого цвета.

3. Пленэр как процесс воспитания

Как подсказывает педагогический опыт, перед детьми при работе с натуры встают сложные эмоциональные проблемы, например: неумение контролировать себя в работе, недостаточное проявление воли к ее завершению. Здесь необходим соответствующий психологический настрой, своеобразная настройка на оптимальное состояние.

Для лучшего овладения детьми приемами живописи на пленэре, эффективна система мастер – классов, по основным темам пленэрной практики, в процессе проведения, которых демонстрируется личное умение преподавателя выполнять этюд с натуры от композиционного поиска, этапов выполнения работы, детализации и обобщения, до создания художественного образа. Мастер – классы, как система творческого показа и пояснительного рассказа необходимой последовательности методически-грамотного ведения работы, дают положительные результаты и стимулируют творческую деятельность ребенка.

Учитывая специфические особенности живописи на пленэре, как живописи на открытом воздухе, основные цели занятий направлены на приобретение и развитие у учащихся следующих знаний и навыков:

— умение воспринимать натуру в крупномасштабном, трехмерном пространстве, а ее изображение — в двухмерном пространстве на плоскости;

— умение воспринимать тепло-холодные отношения и оттенки в зависимости от освещения, среды, пространственного удаления планов, применяя на практике законы цветоведения, линейной и воздушной перспективы;

— умение сравнивать цвета природы в их сочетаниях по цветовому фону, светлоте, насыщенности, исходя из особенностей пейзажной живописи;

— применение при исполнении этюдов метода работы большими цветовыми и тональными отношениями, выдерживая общий тонально-цветовой масштаб, воспринимая природу целостно;

— использование этюдов пленэра наряду с набросками и зарисовками в графике и в цвете, как основной, подготовительный материал к текущим учебным заданиям, в том числе по композиции, умение создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с природы и по памяти, а также (в старших классах) создавать художественные образы в самостоятельных работах, выполняемых на основе глубокого изучения явлений природы.

Существуют следующие условия эффективности пленэра:

— сочетание разнообразных организационных форм практики (базовая, экспедиционная, тематическая, музейно-экскурсионная);

— применение индивидуальных заданий по живописи на пленэре и самостоятельной творческой деятельности по мотивам учебных занятий;

— умение представить образ предстоящих действий в рисунке, живописи и композиции (приемы наглядного сравнения и метафоризации в объяснениях преподавателя);

— выявление главного цветового аккорда теплохолодных отношений в природе в процессе создания цветового строя этюда,

—художественное творчество рассматривается на основе разнообразия вариантов выполнения эскиза и этюда, в процессе чего развиваются изобразительные навыки, формируется личностное отношение к изображаемому, воспитывается потребность в правдивой передаче чувств.

Учебный пленэр имеет цель адаптации обучающегося к среде, развития его навыков рисунка и живописи с подготовкой материалов для аудиторных работ заданной тематики в изображении среды. Например, выполнение пейзажа одного и того же места в разных сезонах, при разном освещении, в разных манерах. Работа на пленэре делает обучающегося более восприимчивым к образам среды, раскрывает его глаза и ум на явления природы, делает более полноценным и реалистичным его художественное мышление, уводит от абстракции, лишенной визуальной пищи. С развитием навыков пленэрные этюды перерастают свое первоначальное учебное значение, приобретая самостоятельную художественную ценность, очарование непосредственности изображения и свежести техники.

Только окунувшись в гущу жизни, будущий художник-педагог находит свои темы, сюжеты, изобразительные и выразительные средства для их раскрытия. При этом все поиски художника определяются законами жизненной правды. Вот почему так важно, чтобы студенты в процессе обучения живописи больше общались с природой, учились видеть окружающую жизнь глубоко и всесторонне, открывали в ней источник поэтического вдохновения. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая среда создают неисчерпаемую гармонию красок. Именно воздействие природы на человека, вызывающее глубокие переживания и мысли, породили прекрасный жанр в изобразительном искусстве – пейзаж. И как писал К. Д. Ушинский, прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное значение для развития молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога.

Главный принцип обучения на пленэре — это этюд с натуры. Выполнение этюдов, их совершенствование обусловлено принципом возрастания индивидуализации школьника. По классам действие этого принципа выглядит следующим образом: 1, 2 классы -доминирование базовых и групповых форм практических занятий; 3 класс — сочетание групповых форм подготовки с индивидуальными занятиями по живописи на пленэре с их возрастанием; 4, 5 класс -индивидуальная форма подготовки учащихся с использованием установочных и заключительных занятий в составе всей группы.

В период практики на пленэре обучающиеся приобретают ряд знаний и навыков:

- В первом классе — это восприятие природы как целостного образа, нахождение его основных тонов и цветовых отношений в пределах общего тона; овладение основными элементами формы (линией, локальным пятном, цветом) при изображении растительного и животного мира.

- Во 2-3 классах -это совершенствование приемов акварельной живописи и краткосрочного наброска на пленэре, при этом особое внимание уделяется выявлению гармонии пропорций, выразительного ритма линий, пятен и локальных цветовых отношений, декоративных элементов в архитектуре.
- В 4-5 классах — развитие творческой самостоятельности в выборе пейзажного мотива, сюжета для композиционных разработок, материалов для их осуществления; углубление художественных знаний и навыков (навыки быстрого изображения позирующих фигур, передачи движения и характера натуры, портретных черт, настроения).

На пленэре в процессе этюдов обучающийся постепенно переходит от совместной работы с преподавателем к самостоятельной учебно-творческой деятельности.

Поскольку занятия на пленэре проходят в ограниченном объеме часов, большое значение имеют систематические самостоятельные занятия обучающихся набросками и зарисовками на пленэре. Именно они способствуют развитию обостренного восприятия окружающей действительности, обобщению увиденного, достижению максимальной краткости, правдивости и выразительности. Все виды набросков (с натуры, по памяти, воображения, комбинированные наброски) особенно важны для приобретения навыков в умении изображать окружающую среду.

Внимательное изучение среды и отражение состояния природы дает ценный опыт (если, конечно, рисующий придерживается реалистической ориентации в своем ремесле) накопления колористических соотношений и понимания воздушной перспективы, живости изображения, питающей в дальнейшем композиции, выполненные в аудитории. Пленэр развивает предметную и ассоциативную память, самостоятельность творческой интерпретации натуры, стильность изображения.

Практическая работа на природе имеет еще один важный аспект. Чувство прекрасного пробуждается у человека только при общении с природой. Наше зрительное восприятие отражает не просто образ объекта. Восприятие, охватывая общий облик предмета или явления и давая представление о воспринимаемом объекте, одновременно способствует его эмоциональному воздействию. Только художник, имеющий постоянный контакт с природой и тщательно изучающий натуру, сумеет выразить свой эмоциональный восторг и духовный настрой формой, цветом и живописной гармонией.

4. Заключение

Таким образом практика по изобразительному искусству в условиях природы — пленэр занимает в системе обучения в ДШИ значительное место. Эта учебная практика, основанная на принципе гуманизма, высокой образности и жизненной правды, выступает на современном этапе как целостный художественный процесс, в котором наряду с обучением живописи осуществляется формирование знаний и навыков краткосрочного рисунка, композиционно-тематической работы, создаются естественные условия для положительного влияния природной среды на развитие личности учащегося.

На занятиях в период пленэрной учебной практики обучающиеся школы знакомятся с природно-климатическими условиями и характером местности родного края, пополняют свои знания новыми сведениями о памятниках истории и культуры, что, безусловно, способствует более углубленному нравственному их воспитанию. Во время пленэра закрепляются и углубляются знания и навыки по живописи, рисунку и композиции, через индивидуальные задания, развивается творческая активность и инициатива учеников, их художественные потребности и эстетический вкус.

Природа, окружающая действительность являются неиссякаемыми источниками вдохновения как для зрелого мастера, так и для начинающего живописца. Чем глубже учащиеся познают объективные законы природы, жизни, тем больше у них накапливается знаний и навыков для проявления индивидуальности. Постоянная практическая работа с натурой развивает творческие возможности.

5. Список используемой литературы:

1. Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству. М., 1998.
2. Маслов Н.Я. Пленэр как процесс обучения и воспитания художника-педагога. Орел, 1989.
3. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. М., 1996.
4. Беда Г. В. Живопись: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Г. В. Беда. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с
5. Работа с натурой: Уроки мастерства. Школа рисования. – М.: ТД «Мир книги», 2006.
6. Пленэр как форма гражданско-патриотического воспитания детей и подростков в Детской художественной школе им. В.И. Сурикова Кобец А.А. Ссылка: <https://pedagogi-rossii.ru/page/main/download-festival/2925>