

Петро Іванович Нагуляк,

старший викладач кафедри образотворчого мистецтва,

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна**ВИХОВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ У СТУДЕНТІВ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ В УМОВАХ ПЛЕНЕРНОЇ ПРАКТИКИ**

У статті розкрито теоретико-методологічні та педагогічні умови пленерної навчально-творчої практики студентів у природному середовищі. Виявлено, що крім вирішення спільних завдань, пленерна практика включає композиційний пошук сюжету, заснований на здатності до аналізу і синтезу, на порівнянні пропорційних, конструктивних, тональних і колірних відносин. Обґрунтовано, що саме за допомогою оригінальних рішень простору і форми, плану і колориту пленерної композиції можливо досягти певної цілісності, що необхідно для виховання цілісності бачення студентів, сформувати такі компоненти культури особистості як компетентність, когнітивність, креативність.

Ключові слова: пленер, композиція, план, колорит.

В сучасному художньому освіті однією з основних задач є необхідність виробити такі методи навчання, які будуть сприяти більш ефективному розвитку творчого потенціалу майбутніх художників-педагогів, розвитку їх якостей творчої індивідуальності. Дане завдання завжди було важливим у практиці пленерної культури і в даний час вона по-прежнему актуальна.

Актуальність даного дослідження виходить з того, що практика «Пленер» крім рішення загальних завдань, включає студентів у простір композиційного пошуку сюжету, заснованого, перш за все, на розвитку їх здатності до аналізу і синтезу, на порівнянні планових, пропорційних, конструктивних, тональних і кольорових відносин. Саме з допомогою оригінальних рішень простору і форми, і, зокрема, колориту, в пленерній композиції можливо досягти цілісності бачення студентів в умовах пленерної практики.

Незважаючи на те, що багато аспектів пленерної практики знайшли відображення в естетико-філософських, психологічних і мистецтвознавчих роботах, проблема розвитку і формування цілісності бачення студентів в умовах пленерної практики ще недостатньо розкрито.

Теоретична і практична розробка аспектів навчання образотворчому мистецтву достатньо детально розглянуто в працях В.Г. Бєди, Н.С. Боголюбова, В.С. Кузіна, В.К. Лебєдко, Н.Н. Ростовцева, А.Є. Терентєва, Е.В. Шорохова, А.П. Яшухіна.

Завдання живопису на пленері відображені в працях М.Д. Базанова, Г.В. Бєди, В.В. Визер, В.А. Лєднева, Н.Я. Маслова, С.П. Лємова, А.А. Янковського, А.П. Яшухіна. Більшість дослідників, такі як Е.В. Шорохов, Н.Н. Волков, І.В. Козлов, А.В. Ударцева і інші розглядають композицію як мистецтвову форму, як творче мистецтво; з чого випливає, що в створенні художнього твору, виконаного в будь-якому матеріалі образотворчого мистецтва, вона грає важливу роль. Таким чином, оволодіння способами її побудови є головним складовим

компонентом навчання студентів художньо-графічного факультету, сама композиція є засобом розвитку їх творчих здібностей (Г.К. Кабіжанова). В роботі А.А. Васильєва «Теоретичне і методичне обґрунтування початкової стадії навчання пленерної живопису при підготовці художника-педагога» детально розглядається поняття «пленерна живопись», її відмінності від живопису в майстерській. Їй пропонується серія вправ підготовчого характеру для переходу від роботи в майстерській, до роботи на відкритому повітрі [3].

На основі аналізу робіт, можна сказати, що проблема розвитку і виховання творчої індивідуальності художників-живописців в процесі навчання живопису на пленері психології особистості, педагогіки мистецтва і теорії композиції – практично не розроблялась. Враховуючи, що дана проблема комплексно не вивчалась, наведене дослідження присвячене заявленій темі.

Мета даної статті: розглянути питання про пленер і теоретико-методологічні умови пленерної практики і виявити особливості побудови пленерного сюжету. Обґрунтувати, що саме на основі знаходження плану і колориту в пленерній композиції, можливо виховати цілісності бачення студентів в умовах пленерної практики.

Формування різностороннього, креативно мислячого, володаря широкого кола професійних навичок є найважливішою задачею, що стоїть перед вищою школою.

Однією з найбільш ефективних форм навчального процесу для студентів художньо-графічного факультету є практика «Пленер». Принципи навчання пейзажної живопису, застосовані майстрами минулого, а також теоретичні розробки в області кольорознавства, психології і педагогіки мистецтва стають важливою складовою в удосконаленні методів навчання студентів на пленері в сучасних умовах.

Крім рішення загальних завдань, студенти беруть участь в творчій діяльності, заснованій на здатності до аналізу і синтезу, на порівнянні пропорційних, конструктивних, тональних і кольорових відносин.

товых отношений в природе. В ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности, как компетентность, когнитивность, креативность.

«Навыки и знания, приобретенные в процессе выполнения учебных заданий на открытом воздухе, - как отмечает Л.А. Жаданова, формируют профессиональное мастерство и улучшают качество обучения живописи в мастерской. Эта взаимообусловленность живописи особенно остро ставит проблему исследования методов обучения и развития творческой индивидуальности, прежде всего на пленэре, когда «главным учителем» выступает природа. На открытом воздухе обогащается цветовое восприятие предметного мира в окружении световоздушной среды, а взаимосвязь пейзажного мотива с архитектурой и пространством формирует понимание студентами вопросов соразмерности и соподчиненности в композиции, воспитывает чувство меры и художественный вкус. Совершенствование живописного мастерства в природной среде способствует формированию у студентов потребности к самостоятельной творческой работе, главным образом, вне предусмотренных программой учебных часов, что является необходимым условием для развития индивидуальности и профессионального мастерства художника» [5].

При этом, синтетический характер пленэрного видения и пленэрная культура отражает образ мыслей и действий и предполагает наличие определенной системы творческого опыта. В ее пределах композиционная деятельность опирается на индивидуальные возможности критически мыслить и всесторонне взвешивать живопись на пленэре, осуществлять выбор, ставить проблемы, решать творческие задачи в нахождении образа и сюжета на его основании. При этом, каждая форма в условиях пленэрной практики, по существу, является содержанием в том виде, в котором она проявлена внешне, объективно. Форма внутренне объединяет содержание, и даже самая «элементарная» идея строится на основании соподчинения всех компонентов в единое образное целое.

Исходя из практики, возможно сделать вывод о том, что обучение живописи на пленэре представляет собой многогранное и сложное явление, заслуживающее пристального внимания. Это связано с тем, что у пленэра есть свои особенности, которые необходимо знать, чтобы достичь хороших результатов в работе. На пленэрной практике имеются свои особенности изображения природы, свои сложности. Здесь приходится работать быстро, так как живая природа постоянно меняется, а при длительном рисунке – работать в одно и то же определенное время суток и состояния природы. Воздуха на природе больше, чем в помещении, поэтому один и тот же натюрморт необходимо рисовать с учетом этих особенностей. Пленэр начинается с натюрморта, но освещение естественное, солнце не стоит на одном месте и как источник света находится слишком далеко. Все это необходимо учитывать работая на пленэре. На пленэре выбирают одно и тоже время дня и освещенность солнцем, если работу выполня-

ют за несколько приемов. Лучше если работа выполняется за один прием, но на начальном этапе это почти невозможно. Писать с натуры на природе – это еще один шаг к познанию мира, через живопись. В процессе работы с природой художник изучает ее, все тонкости и нюансы, а в процессе письма – пытается с помощью краски передать объем, тональность и пространство. Нужно пытаться добиться такого эффекта, когда разглядывая вблизи на холсте краску, а на расстоянии цвет. Цвет один из основных элементов живописи, и состоит из основных и дополнительных. На пленэре необходимо подбирать цвет, тон красок таким образом, чтобы зритель поверил изображенному на картине. Поэтому необходимо передавать реалистично все цвета, пытаться добиться сходства и гармонии с природой. Не нужно выдумывать цвет, если работаем с природой. После того, как подходят к окончанию написания работы, необходимо еще раз сравнить работу с природой, подправить, исправить ошибки.

Одно из самых главных качеств пленэра - работа должна смотреться цельно. Ничто не должно выходить вперед, вырываться на передний план. Все должно быть гармонично по цвету и тону. Пространство и плановость передается за счет воздушной перспективы и освещенности, верно выбранного колорита. Воздушная среда имеет решающее значение при передаче расстояний между предметами, между планами. Обратит внимание возможно на то, что не существует конкретных законов, таблиц, систем, чтобы определить, как будет выглядеть предмет находящийся в определенное время, дня, года на определенном удалении от нас.

На основе практики Одесской школы живописи, в частности, 60-70-е года XX века – и до XXI столетия, возможно выявить объективные условия взаимодействия традиционных и современных методов обучения пленэрной живописи, и, в особенности, условий формирования целостности – живописного видения. Как отмечается, «одесской живописной школе свойственна южная утонченность, проявляющаяся в скрупулезной работе художника над передачей неповторимого состояния природы, тщательном подборе колористических нюансов и полутонов. От этого полотна насыщены солнечным светом и морским воздухом». Современные одесские художники продолжают изучать природу, постигая мир. В непосредственном контакте с природой они черпают силы и вдохновение. Их творчество отличается различным подходом к выражению натуральных впечатлений [5].

В результате анализа педагогической, психологической, искусствоведческой, исторической литературы возможно выявить традиционные направления художественно-педагогического опыта: в основе традиции изобразительного метода, применяемого на начальном этапе пленэрной практики в художественном профессиональном образовании, лежит наблюдение и работа с природой; натуральный метод был и остается основным в практике изучения базовых специальных дисциплин. При этом, для Одесской школы изобразительного искусства характерно поэтическое осмысление и восприятие природы, что

повлияло на переосмысление роли этюда в обучении и развитии пленэрного метода обучения; пленэрная практика учащихся стала неотъемлемой частью учебного процесса;

Таким образом, возможно установить, что основной формой взаимодействия традиционных и современных методов преподавания базовых специальных дисциплин является натурная постановка или пленэр. В процессе наблюдения за деятельностью студентов, анализа их работ, устных высказываний педагогов и студентов, результатов текущих и контрольных просмотров учебных и творческих работ, заключений экспертной комиссии, выработаны критерии оценки учебных работ по освоению базовых умений – в частности, пространства и формы в решении пленэрного сюжета, позволило внедрять в практику пленэра принцип взаимодействия традиционных и современных методов преподавания на основании соединения знаний по теории композиции с практическим воплощением авторского композиционного замысла; использования законов перспективы и выбор наиболее продуктивной перспективной системы для усиления образного начала изображения; изображения нескольких различных по форме предметов, направленное на передачу пространственных соотношений (в том числе в выполнении заданий по представлению); применения в практической художественной деятельности традиционных технологических приемов искусства прошлого; умения создавать колористическое единство картинной плоскости и объемно-пространственных композиций в работе с натуры и по представлению; вычленения пластической конструктивной основы натурной постановки и ее отражение в работе; интерес к поиску и использованию новых изобразительных возможностей традиционных академических техник исполнения; творческого осмысления и переработки художественно-изобразительного наследия; понимания особенностей в решении учебных и творческих задач в работе над композицией [1].

В результате теоретического исследования и педагогической практики разработана методическая модель формирования целостности видения студентов в условиях пленэрной практики. На основании ее внедрения, стало возможным заключить, что навыки и знания, приобретенные в процессе выполнения учебных заданий на открытом воздухе, формируют профессиональное мастерство и улучшают качество обучения живописи в мастерской. На открытом воздухе, как отмечает Л. А. Жаданова, обогащается цветовое восприятие предметного мира в окружении световоздушной среды, а взаимосвязь пейзажного мотива с архитектурой и пространством формирует понимание студентами вопросов соразмерности и соподчиненности в композиции, воспитывает чувство меры и художественный вкус. Совершенствование живописного мастерства в природной, ландшафтно-архитектурной среде способствует формированию у студентов потребности к самостоятельной творческой работе, главным образом, вне предусмотренных программой учебных часов, что является необходимым условием для раз-

вития индивидуальности и профессионального мастерства художника [5].

Обучение пейзажной живописи, как подчеркивает Е. В. Воронина, происходит наиболее эффективно в том случае, когда уже на первоначальном этапе в основу будет положен метод работы отношениями с включением его основных компонентов:

- основные свойства цвета и их роль в работе сравнения, в определении в натуре и пропорциональной передаче на этюде цветовых отношений;
- специфическая для живописи постановка зрения на целостность восприятия;
- целостность изображения;
- выделение композиционного центра;
- колористическая согласованность, то есть изменение предметных – локальных цветов в зависимости от силы и спектрального освещения, пространственного удаления, условий среды и физиологических особенностей зрительного восприятия [2].

В результате исследования сделаны определенные обобщения и выводы:

1. Пленэр как особая культура отражает образ мыслей и действий и предполагает наличие определенной системы творческого опыта. В ее пределах композиционная деятельность опирается на индивидуальные возможности критически мыслить и всесторонне взвешивать живопись на пленэре, осуществлять выбор, ставить проблемы, решать творческие задачи.

2. Методы обучения пленэрной живописи, полученные в педагогическом опыте мастеров искусства, должны быть согласованы с особенностями современной высшей школы.

3. Особенная роль региональных особенностей и культурно-исторического статуса местности, оказывающих непосредственное влияние на становление творческой пленэрной композиции для студентов. Из опыта следует, что преемственность – передача существующего опыта поколений, активизирует у студентов осознанное и мотивированное применение художественно-композиционных средств и приемов выразительности – пространства и формы.

4. Пленэрные способности и, в особенности целостность видения студентов в ходе пленэрной практики, возможно развивать на основании теоретической модели принципа взаимодействия традиционных и современных методов обучения, составляющими которой являются методы классической академической школы, региональные культурные изобразительные традиции, современные технологии. Именно с помощью оригинальных решений плана и колорита, пространства и формы в пленэрной живописи возможно достичь целостность решения композиционного построения.

5. В процессе наблюдения за деятельностью студентов, анализа работ, устных высказываний педагогов и учащихся, результатов текущих и контрольных просмотров учебных и творческих работ учащихся, заключений экспертной комис-

сии выработаны критерии оценки учебных работ в ходе пленэрной практики.

6. В разработанной методике формирования целостности видения студентов в ходе пленэрной практики существенными являются следующие умения:

- соединение знаний по теории композиции с практическим воплощением авторского композиционного замысла;

- грамотное использование законов перспективы и выбор наиболее продуктивной перспективной системы для усиления образного начала изображения;

- изображение нескольких различных по форме предметов, направленное на передачу пространственных соотношений (в том числе в выполнении заданий по представлению);

- умение создавать колористическое единство картинной плоскости и объемно-пространственных композиций в работе с натуры и по представлению;

- вычленение пластической конструктивной основы натурной постановки и ее отражение в работе;

- творческое осмысление и переработка художественно-изобразительного наследия;

- понимание особенностей в решении творческих задач в работе над композицией.

Проведенное исследование позволило сделать заключение о том, что обучение живописи на пленэре представляет собой многогранное и сложное явление, заслуживающее дальнейшего внимания и продолжения исследований со стороны развития и формирования именно пленэрного как особого живописного видения у студентов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базанова М.Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище [учебн. пособие для худож.-промышл. училищ] / М.Д. Базанова. – М. : Изобразительное искусство, 1994. – 159 с.
2. Воронина Е.В. Формирование колористического видения у студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов на занятиях пейзажной живописью в условиях пленэра / Е.В. Воронина : автореф. дис. канд. педагогич. наук. – М., 2004. – 16 с.
3. Васильев А.А. Теоретические и методические обоснования начальной стадии обучения пленэрной живописи при подготовке художника-педагога / А.А. Васильев : автореф. дис. канд. педагогич. наук. – М., 1983. – 16 с.
4. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М. : Искусство, 1977. – 263 с.
5. Жаданова Л.А. Обучение живописи на пленэре как процесс развития художественно-творческой индивидуальности студентов / Любовь Афанасьевна Жаданова : дисс. канд. педагог.наук. – 13.00.02. – Санкт-Петербург, 2006. – 201 с.
6. Юфрос С.О. История развития Южнорусской школы живописи XIX-XX вв. / С.О. Юфрос. – Одесса, 2014 : Режим доступа : <http://www.allbest.ru/>

Петр Иванович Нагуляк,

*старший преподаватель кафедры изобразительного искусства,
Государственное учреждение «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К.Д. Ушинского»,
ул. Старопортофранковская, 26, г. Одесса, Украина*

ВОСПИТАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА У СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ

В статье раскрываются теоретико-методологические основы пленэрной практики, которая включает композиционный поиск сюжета, основанный на способности к анализу и синтезу, на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений.

Практика «Пленэр» помимо решения общих задач, включает студентов в пространство композиционного поиска сюжета, основанного, прежде всего, на развитии их способности к анализу и синтезу, на сравнении плановых, пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений. Именно с помощью оригинальных решений пространства и формы, и, в особенности колорита, в пленэрной композиции возможно достичь целостности видения студентов в условиях пленэрной практики. Помимо решения общих задач, студенты включаются в креативную деятельность, основанную на способности к анализу и синтезу, на сравнении пропорциональных, конструктивных, тональных и цветовых отношений в природе. Отмечено, что в ходе пленэра формируются такие компоненты художественной культуры личности, как компетентность, когнитивность, креативность.

Констатировано, что основной формой взаимодействия традиционных и современных методов преподавания базовых специальных дисциплин является натурная постановка или пленэр. Описаны критерии оценки учебных работ по освоению базовых умений в частности, пространства и формы в решении пленэрного сюжета, что позволило внедрять в практику пленэра принцип взаимодействия традиционных и современных методов преподавания на основании: соединения знаний по теории композиции с практическим воплощением авторского композиционного замысла; использование законов перспективы и выбор наиболее продуктивной перспективной системы для усиления образного начала изображения; изображения нескольких различных по форме предметов, направленных на передачу пространственных соотношений (в том числе в вы-

полнении заданий по представлению); применения в практической художественной деятельности традиционных технологических приемов искусства прошлого; умения создавать колористическое единство картинной плоскости и объемно-пространственных композиций в работе с натуры и по представлению; вычленения пластической конструктивной основы натурной постановки и ее отражение в работе; интерес к поиску и использованию новых изобразительных возможностей традиционных академических техник исполнения; творческого осмысления и переработки художественно-изобразительного наследия; понимания особенностей в решении учебных и творческих задач в работе над композицией.

Обосновывается, что именно с помощью оригинальных решений пространства и формы, плана и колорита, в пленэрной композиции возможно достичь определенной целостности, что необходимо для воспитания целостности видения студентов. Методы обучения пленэрной живописи, полученные в педагогическом опыте мастеров искусства, должны быть согласованы с особенностями современной высшей школы.

Ключевые слова: пленэр, композиция, план, колорит.

Petro Nagulyak

Senior teacher, Department of Fine Arts,

State institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»,

26, Staroportofrankovskaya Str., Odessa, Ukraine

EDUCATING STUDENTS OF GRAPHIC ARTS DEPARTMENTS IN THE INTEGRITY OF WORLD VISION WITHIN PLEIN-AIR PRACTICE

There are revealed some theoretical and methodological fundamentals of the plein-air practice which presupposes a compositional plot search based on the ability to analyze and synthesize as well as to compare proportion, construction / design, tone and colour relations.

The plein-air practice, except solving particular tasks, involves students into the environment of compositional plot search based on the ability to analyze and synthesize as well as to compare proportion, construction / design, tone and colour relations. These are the original solutions of space and form, colour in particular, which enable the achievement of students' integrative vision of plein-air composition within the plein-air practice. Furthermore, students get involved into a creative creativity based on the ability to analyze and synthesize while comparing proportion, construction / design, tone and colour relations in nature. It is marked that in the process of the plein-air practice there are formed these components of person's artistic culture: competence, cognition, creativity.

It is stated that full-scale setting, or plein-air, is the main form of the interrelation of traditional and modern teaching methods of basic special disciplines. There are described the evaluation criteria of basic skills formation, those ones of space and form constituting a plein-air plot in particular, which enabled the implementation of the principle of the interrelation of traditional and modern teaching methods into the plein-air practice based on: the combination of the knowledge of composition theory and practical implementation of author's compositional idea; the use of the laws of perspective / view alongside with the choice of the most productive systems of perspective for strengthening the outset of imagery; representation / picturing of some objects, different in form and directed to render spatial correlation (including the fulfillment of the tasks aimed at the development of vision); the use of traditional art technologies of the past in the practical artistic activity; the skill to create colour integrity of the picture plane and volume-spatial composition while working both from life and vision; designation of the plastic constructive basis of a full-scale outset and its reflection in work; interest in the search and use of new artistic opportunities of traditional academic pictorial techniques; creative comprehension and processing of the artistic heritage; understanding of the peculiarities of academic and creative tasks solving while working on composition.

It is substantiated that these are the original solutions of space, form and colour that enable achievement of certain integrity in plein-air composition, which is needed for the education of students' integrative vision. The teaching methods of plein-air painting revealed within the pedagogical experience by masters of art must be assimilated with the modern high school.

Key words: plein air, composition, plan, colouring.

Подано до редакції: 23.05.2016 р.

Рекомендовано до друку: 12.06.2016 р.

Рецензент: д.пед.н., професор Т. І.Койчева