

Ольга Николаевна Разинкина,
преподаватель кафедры изобразительного искусства и истории искусства
художественно-графического университета,
Государственное учреждение «Южноукраинский национальный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского»,
ул. Старопортофранковская, 26, г. Одесса, Украина

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ХГФ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ

В статье рассматривается комплексный подход к вопросу развития творческой индивидуальности студентов-художников при обучении живописи на пленэре. Выдвигается предположение, что навыки и знания, приобретенные в процессе выполнения учебных заданий на открытом воздухе, формируют профессиональное мастерство и улучшают качество обучения живописи в мастерской. Подчеркивается важность знания теоретико-методических основ пленэрной практики, а так же и выявляется их роль в раскрытии творческой индивидуальности студентов ХГФ.

Ключевые слова: пленэр, композиция, сюжет, пространство, форма.

Одной из основных задач современного художественного образования является необходимость выработать такие методы обучения, которые будут способствовать более эффективному раскрытию творческого потенциала будущих художников, развитию их качеств индивидуальности. Данная проблема всегда была значимой в практике художественного воспитания и в настоящее время она по-прежнему находится в поле зрения художников-педагогов.

Принципы обучения пейзажной живописи, применявшиеся мастерами прошлого, а также теоретические разработки ученых в области цветоведения, психологии и педагогики искусства становятся важной составляющей в совершенствовании методов обучения студентов на пленэре в современных условиях.

Актуальность исследования исходит из того, что навыки и знания, приобретенные в процессе выполнения учебных заданий на открытом воздухе, формируют профессиональное мастерство и улучшают качество обучения живописи в мастерской.

Данная проблема исследования отражена в теоретико-методических положениях, в трудах выдающихся художников, исследованиях отечественных и зарубежных психологов и философов. Мастера русского искусства А. М. Васнецов, К. А. Коровин, Н. П. Крымов, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А. А. Рылов, А. К. Саврасов, П. П. Чистяков, К. Ф. Юон и др., в педагогической деятельности всегда уделяли значительное внимание развитию художественно-творческой индивидуальности учеников на пленэре.

Изучению вопросов индивидуальности личности посвящены труды отечественных и зарубежных психологов, эстетиков, педагогов: Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Е. Я. Басин, Р. У. Богданова, Л. С. Выготский, В. Л. Дранков, Д. И. Кирнос, Д. А. Леонтьев, А. Г. Маслоу, А. А. Мелик-Пашаев, В. С. Мерлин, Г. Олпорт, В. А. Петровский, К. Роджерс, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, П. М. Якобсон.

В последние годы вопросы формирования творческой индивидуальности художников в различных видах искусства рассматривались в ряде диссертационных исследований М.И. Богачева, А.В. Конева. Отдельные аспекты обучения живописи в условиях пленэра так же исследовались в работах А.А. Васильева, Е.В. Ворониной, М.Н. Макаровой и других.

Теория и методика живописи на пленэре исследовали М. Д. Базанова, Г. В. Беда, В. В. Визер, В. А. Леднев, Н. Я. Маслов, С. П. Ломов, А. А. Янковский, А. П. Яшухин. Однако проблема развития и воспитания творческой индивидуальности в процессе обучения живописи на пленэре в комплексе таких наук как психология личности, педагогика искусства и теория композиции, в трудах указанных авторов не разрабатывалась.

Несмотря на то, что вопросы воспитания творческой личности нашли отражение в различных научных работах, но проблема развития творческой индивидуальности студентов ХГФ на пленэре и механизмы его совершенствования еще недостаточно изучены с позиций педагогики изобразительного искусства.

Целью статьи становится раскрытие теоретико-методических основ пленэрной практики и выявление их роли в раскрытии творческой индивидуальности студентов ХГФ.

В процессе обучения живописи, отмечает в частности, Л. А. Жаданова, работа проходит в основном в помещении, в мастерских. Перед учащимися стоят задачи прочувствовать материальность, фактуру и форму предметов, специфичность и своеобразие используемых материалов (акварель, масляные краски), проявить свою индивидуальность. Обучение живописи начинают с изучения натюрморта. Учатся выполнять рисунок предметов и их взаимосвязи, затем построение переносят на холст, после этого приступают рисовать красками, писать маслом. На начальных этапах требуется понимание формы изображаемых предметов, умение их нарисовать, выявить при помощи светотени объем и положение

предмета в пространстве. После того как студенты научились выявлять форму простых предметов, следует переходить к изображению более сложных форм и отношений между изображаемыми элементами. Для расширения профессиональных навыков существует пленэрная практика.

Работая красками на пленэре нужно прочувствовать натуру в световоздушной среде и научиться передавать цвет как совокупность, мозаику рефлексов. Нужно научиться видеть рефлексы от неба, травы, земли и множества предметов., которые отражая, рассеивают свет. Особенно выразительно видна игра рефлексов на белых предметах, отражающих световой поток. Поэтому для постановок на пленэре желательно выбирать светлые тона. Сложность работы на пленэре заключается в том, что говоря словами Делакруа «в сущности, нет теней вообще, есть только рефлексы» [5, с. 26].

Творческий процесс пленэрной живописи состоит из цепочки взаимосвязанных и обусловленных постановкой цели этапов. На пленэре имеются свои особенности изображения природы, существуют приемы и технические навыки передачи состояний. В частности, световоздушного пространства в природе больше, чем в помещении, поэтому приходится учитывать законы построения световоздушной перспективы, а также усложняется рисунок – добавляется перспектива изображения пространства. Начиная работать на пленэре первые дни необходимо сделать несколько коротких этюдов по одному сеансу. Стараться работать быстро и энергично, чтобы почувствовать новую среду и «освежить палитру», работать более яркими красками, почувствовать солнечный свет и воздушную среду. На втором этапе поставить постановку, освещенную солнцем и постановку, расположенную против света. Проследить, как в этих случаях создается форма предметов, как распределяются свет и рефлексы. Сложность работы на воздухе заключается в том, что освещение очень изменчиво, там, где был свет, быстро появляется тень. Важную роль приобретает общее тональное решение этюда, умение правильно выбрать технику работы, научиться передавать все многообразие освещения. Для этого на пленэре выбирают одно и тоже время дня и освещенность солнцем, если работу выполняют 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 натурой, 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 используемая на холсте краска на расстоянии превращается в цвет как один из основных понятий живописи. 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 натурой. Нужно не

выдумывать цвет, а добиваться выразительности с помощью теплоты и точной передачей общего тонального звучания [4, с. 18].

На основании разработанной программы, возможно выделить методические советы работы на пленэре. к работе на пленэре необходимо относиться серьезно, полностью отдаваясь натуре. У неумеющего работать с натуры разбегаются глаза, с чего начать и т. д., особенно это касается пейзажа. Важно уметь не только изобразить, но прежде всего видеть, то, что вы хотите изобразить. Уметь видеть – значит смотреть на натуру неравнодушными, влюбленными глазами, глазами анализирующими. Необходимо ставить перед собой задачи и стараться добиться их решения. Следует постоянно усложняться задачи и способы их достижения, Экспериментировать для обретения новых практических навыков, знания, опыта и уверенности, которые необходимы в дальнейшем творчестве.

Процесс работы над картиной должен проходить равномерно и планомерно, не нужно торопиться, выполняя работу рывками. Необходимо поэтапно решать поставленные задачи, от общего к частному. Сначала необходимо найти большие отношения – цвет, и тон неба, землю и т.д. Спешка может привести к срыву и разочарованию. Не нужно на первых порах ставить перед собой множество задач. Задач должно быть 2-3, не более. Например изобразить небо и землю: 1 – показать цвет, 2 – воздушную перспективу, 3 – тон, не прорисовывая облака и постройки на земле. Нужно воспитывать в себе трудолюбие и упорство, стараться довести начатую работу до конечного результата, законченности. Работа на пленэре требует решения множества задач. Наиболее значимая – выбор формата. Не следует сразу брать большой формат. Лучше начинать с небольшого, и выбора несложных мотивов. Целью должна стать написание этюда, в котором передано состояние природы, верно взяты основные цветовые отношения. Целесообразно посвятить время наблюдению одного и того же мотива в разное время суток, а так же в разное состояние – солнечной погоды, пасмурного или дождливого дня. История живописи насчитывает большое количество примеров вдумчивого изображения природы. Следует внимательно изучать наследие живописного мира и внимательно относиться к собственному переосмыслению изображаемого объекта. Работа на пленэре способствует «очищению» и «высветлению» палитры художника. Учит работать быстро и вдумчиво, позволяет раскрыться индивидуальному видению автора.

Исходя из поставленных задач данного исследования: анализа методов обучения пейзажной живописи мастеров конца XIX - начала XX века с позиций их использования в современных условиях; обоснования необходимости и эффективности включения в учебный процесс сведений о конкретно-исторических памятниках ландшафтной архитектуры в целях развития художественного творчества студентов; введения знания о

композиційно-художественних закономірностях досягнення гармонії в методику обучения живописи на пленэре; виявлення особливостей особистісно-орієнтованої методики, основні положення якої сприяють вирішенню проблем підвищення якості обучения студентів в умовах пленерної практики; проведення педагогічного експерименту по оцінці ефективності застосування індивідуального і колективного підходів в обученні на пленэре, стало можливим виділити і виявити роль обучения пленерної живописи для розкриття творчої індивідуальності студентів ХГФ.

На основі вищеизложеного можна зробити наступні висновки:

- Особливу увагу необхідно приділяти вихованню у студентів розуміння культури живописи, і, перш за все, почуття міри.
- Методи обучения пленерної живописи, отримані в педагогічному досвіді вітчизняних майстрів мистецтва, повинні бути узгоджені з особливостями сучасної вищої школи.
- Суттєвну роль виконують регіональні особливості і культурно-історичний статус місцевості, надають безпосереднє вплив на становлення творчої індивідуальності студентів.
- Можливо використовувати метод кореляції навчальних завдань по живопису на пленэре з іншими спеціальними дисциплінами (цветоведення, композиція, рисунок, історія мистецтва, художественное краєзнавство), що дозволяє прослідкувати і визначити ефективність взаємодії цих дисциплін в цілях розвитку креативності студентів [11, с. 15].
- Комплекс критеріїв оцінки художественної підготовленості студентів дозволяє оцінити результат, що поєднує природну одареність, творчу активність і теоретико-практичну послідовність обучения живопису [11, с. 15].
- Педагогічний експеримент необхідний для виявлення особливостей індивідуального і

колективного підходів в обученні на пленэре. На його основі і виявляється закономірність, притаманна змінам художественно-творчого росту студентів як в період обучения пленерної живописи, так і на окремих його стадіях.

Таким чином, слід підкреслити, що навички і знання, отримані в процесі виконання навчальних завдань на відкритому повітрі, формують професійне майстерство і покращують якість обучения живопису в майстерській. Ця взаємозалежність живопису особливо гостро ставить проблему дослідження методів обучения і розвитку творчої індивідуальності, перш за все на пленэре, коли «головним учителем» виступає природа. На відкритому повітрі збагачується кольорове сприйняття предметного світу в оточенні світлоповітряної середовища, а взаємозв'язок пейзажного мотиву з архітектурою і простором формує розуміння студентами питань соразмерності і підпорядкованості в композиції, виховує почуття міри і художественний смак. Совершенствование живописного майстерства в природній, ландшафтно-архітектурній середі сприяє формуванню у студентів потреби в самостійній творчій роботі, головним чином, поза передбачених програмою навчальних годин, що є необхідною умовою для розвитку індивідуальності і професійного майстерства художника [11, с. 56].

Виходячи з описаних вище особливостей живопису на відкритому повітрі, можна передбачити перспективи подальшого дослідження даної теми. Закінчити, що обучение живопису на пленэре представляє собою багатогранне і складне явище, а розширення навичок і умінь студентів є необхідною базою для підвищення професіоналізму. Так же привернути увагу спеціалістів педагогіки і психології мистецтва до розвитку творчої індивідуальності майбутніх художників – викладачів.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа / А. Г. Асмолов. – М. : Смысл, 2001. – 416 с.
2. Базанова М. Д. Пленэр. Учебная летняя практика в художественном училище. Учебн. Пособие для худож.-промышл. Училищ / М. Д. Базанова. – М. : Изобразительное искусство, 1994. – 159 е., ил.
3. Беда Г. В. Живопись: Учебное пособие для студентов пед. институтов по спец. № 2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд» / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1986. – 192 е., ил.
4. Богачева М. И. Формирование творческой индивидуальности художника / М. И. Богачева : автореф. дис. канд. философских наук. М., 1972. – 19 с.
5. Жаданова Л. А. О формировании творческих способностей студентов на пленэре по живописи / Л. А. Жаданова / Культурологические исследования'03: Сб. науч. тр. Вып. 4. / Под ред. Г. К. Щедриной. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2003. – С. 488–491. (0,21 п.л.).
6. Жаданова Л. А. Обучение живописи на пленэре как процесс развития художественно-творческой индивидуальности студентов / Любовь Афанасьевна Жаданова : дисс...канд. пед.наук. – 13.00.02. – Санкт-Петербург, 2006. – 201 с.
7. Шестак Н. В. Высшая школа: технология обучения / Н. В. Шестак. – М. : Вузовская книга, 2000. – 80 с.

*Ольга Миколаївна Разінкіна,
викладач кафедри образотворчого мистецтва та історії мистецтва,
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»,
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна*

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ХГФ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЛЕНЕРНОМУ ЖИВОПИСУ

Стаття присвячена комплексному дослідженню процесу розвитку творчої індивідуальності студентів-художників при навчанні на пленері з позицій психології, педагогіки, іскусстведення, теорії композиції.

Розкривається позиція, що принципи навчання пейзажного живопису, що застосовувалися майстрами минулого, а також теоретичні розробки вчених в області кольорознавства, психології та педагогіки мистецтва стають важливою складовою в удосконаленні методів навчання студентів на пленері в сучасних умовах. Визначається, що навички і знання, набуті в процесі виконання навчальних завдань на відкритому повітрі, формують професійну майстерність і покращують якість навчання живопису в майстерні.

Виділяється поставлена мета, яка полягає в розкритті теоретико-методичних основ пленерної практики і виявлення їх ролі в розвитку творчої індивідуальності студентів ХГФ. Підкреслюється необхідність поширення професійної майстерності. Тому існує пленер, робота на природі. На пленері є свої особливості зображення натури, свої складності. Подано методичні поради роботи на пленері. Виділена роль навчання пленерного живопису для розкриття творчої індивідуальності студентів ХГФ.

Також зазначається, що особливу увагу необхідно приділяти вихованню у студентів розуміння культури живопису, і, перш за все, відчуття міри, методи навчання пленерного живопису, отримані в педагогічному досвіді вітчизняних майстрів мистецтва, повинні бути узгоджені з особливостями сучасної вищої школи, істотну роль виконують регіональні особливості і культурно-історичний статус місцевості, які безпосередньо впливають на становлення творчої індивідуальності студентів, можливо використовувати метод кореляції навчальних завдань по живопису на пленері з іншими спеціальними дисциплінами (кольорознавство, композиція, малюнок, історія мистецтва, художнє красзнавство), що дозволяє простежити і визначити ефективність взаємодії цих дисциплін з метою розвитку креативності студентів, комплекс критеріїв оцінки художньої підготовленості студентів дозволяє оцінити результат, який би з'єднав природну обдарованість, творчу активність і теоретико-практичну послідовність навчання живопису.

Ключові слова: пленер, композиція, сюжет, простір, форма.

*Olga Razinkina,
lecturer in fine art and art history graphic art University
State institution «South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky»,
26, Staroportofrankovskaya Str., Odessa, Ukraine*

DEVELOPMENT OF CREATIVE INDIVIDUALITY OF STUDENTS AT ART AND GRAFIC DEPARTMENTS WHILE TRAINING THEM IN PLEIN AIR PAINTING

The thesis is devoted to the complex research of the process of development of creative individuality of art students in the process of training in the open air from the standpoints of Psychology, Pedagogy, Art History, and Composition Theory.

It reveals the position that the principles of teaching landscape painting which were used by masters of the past as well as theoretical works of scientists in the fields of colour science, Psychology and Pedagogy of art become an important component in improving students learning methods in the open air under modern conditions. It determined that the skills and knowledge gained in the process of fulfilling learning assignments in the open air, form professional skills and improve the quality of teaching painting in the studio.

The aim of the research is to reveal theoretical and methodological fundamentals of plein-air practice and its role in the development process of AGD students' creative personality (students of Art and Grafic Departments). It is emphasized that while fulfilling classroom work, we carry out the same goals and objectives; though the artist must go beyond the workshop, the development should pass thoroughly. Therefore, there is open-air work in nature. In the open air, there are certain peculiarities of depicting nature and certain difficulties. Methodical tips specifying the work in the open air have been suggested. The role of teaching plein air painting for the development of AGD students' creative individuality has been highlighted.

It is noticed that special attention should be paid to the education of students' understanding of art culture and, above all, a sense of proportion, teaching techniques of plein air painting obtained from the pedagogical experience of domestic masters of art should be consistent with the features of modern high school; regional peculiarities and cultural-historical status of the area, which have a direct influence on the development of students' creative individuality, play an essential role; one may use the correlation method for painting in the open air with other subspecialties (chromatics, composition, drawing, art history, artistic country study), which allows us to trace and determine the effectiveness of interaction of these disciplines in order to develop students' creativity; a set of criteria

for artistic evaluation of students' preparedness enables us to evaluate the result of connecting the natural gift, creativity, theoretical and practical sequence of training students in painting.

Key words: plein air, composition, plot, space, shape.

Подано до редакції: 12.01.2017 р.

Рекомендовано до друку: 28.01.2017 р.

Рецензент: д.пед.н., професор І. М. Богданова
