

ВЛИЯНИЕ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ

Журавская А.И.,

*студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Антонычева Е.Ю., ст. преподаватель*

Ключевые слова. Художественное образование, пленэрная живопись, натура, художественные навыки, профессиональные качества.

Keywords. Art education, plein-air painting, nature, artistic skills, professional qualities.

Пленэрная форма живописи занимает особое место в художественной практике и широко используется не только опытными мастерами, но и начинающими художниками, помогая развить их творческий потенциал. Актуальность вопроса заключается в важности пленэра как метода обучения, способствующему развитию у студентов художественного восприятия при работе с натурой.

Цель исследования – проанализировать влияние пленэрной живописи на формирование профессиональных качеств художника.

Материал и методы. Исследуя особенности живописи на открытом воздухе, можно выявить ее связь с процессом приобретения важнейших художественных навыков. В работе использовались следующие методы: анализ литературных источников, творческого опыта современных педагогов-художников и известных мастеров пейзажного жанра, синтез и обобщение информации.

Результаты и их обсуждение. Практика пленэрной живописи как метод обучения на художественно-графическом факультете существенно обогащает учебный процесс. Она играет значимую роль в становлении профессиональных качеств специалиста.

Основной проблемой на сегодняшний день является то, что студенты предпочитают писать по фотографиям. Однако такой подход больше приближен к копированию, в отличие от работы на природе, где важнее уловить первое впечатление. Цифровое изображение искажает перспективу, форму и цвет, фиксирует лишние детали, в то время как человеческий глаз способен выделять главное и отсеивать второстепенное. В рамках пленэра художник работает непосредственно с натурой, изучает цветовые градации светотени, передает атмосферу и настроение окружения.

Живопись на открытом воздухе стимулирует креативное мышление, вдохновляет на эксперименты с цветом, формой и композицией. В поиске оригинальных решений студенты учатся осознавать уникальность каждого мотива, закладывая основу для формирования авторского стиля. Работа над этюдом требует цельного восприятия, видения общих цветовых отношений: небо и земля, деревья на переднем и дальнем планах. «Умение видеть обусловленный цвет, или, как говорят художники, видеть цвет в среде, дает возможность правильно выбрать основную группу красок на палитре для цветового построения этюда» [1, с. 43].

Пленэрная практика содействует развитию адаптивности, включая умение фиксировать состояние, передавать свет и тень на фоне быстро меняющегося освещения. Наблюдение за природными изменениями заставляет студентов быть более внимательными к нюансам, что в дальнейшем помогает им в создании глубоких и выразительных произведений.

Живопись на пленэре способствует освоению различных техник – с использованием масла, акварели, гуаши, пастели, темперы. Выбор тех или иных технических приемов зависит от физических условий окружающей среды: поры года, погоды, температуры и влажности воздуха. Учитывая данные моменты, студенты углубляют и закрепляют знания о свойствах и особенностях применения художественных материалов.

Работа вне студии развивает настойчивость, терпение, инициативность, трудолюбие и организованность. Эти качества необходимы не только в творческой деятельности начинающих художников, но и в их профессиональной подготовке как педагогов.

Организация совместных выездов на пленэр имеет особое значение, поскольку позволяет студентам учиться друг у друга. Обсуждение творческого процесса, обмен идеями, проведение общих просмотров обогащает художественный опыт. Конструктивная критика и советы со стороны руководителя позволяют выявить слабые и сильные стороны при выполнении заданий, тем самым делая акцент на возможных способах улучшения результатов. Коллективные занятия формируют чувство принадлежности к сообществу, что является важным аспектом для будущих профессионалов.

Постоянная творческая работа ведет к овладению живописным мастерством, служит инструментом саморазвития и самовыражения. Регулярная пленэрная практика помогает преодолеть внутренние барьеры. Возможность свободно выражать свои мысли и чувства без ощущения скованности позволяет почувствовать уверенность в себе и своих силах. Известный русский художник-педагог Дмитрий Николаевич Кардовский писал следующее: «...в нашем деле бесконечное количество упражнений есть один из залогов успеха... Поэтому я ограничусь ... только одним советом: упражняйтесь, упражняйтесь и упражняйтесь, не щадя своих сил и времени» [2, с. 156].

Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что пленэрная живопись – важный и необходимый элемент в художественном образовании. Она развивает креативное мышление, наблюдательность, уверенность, способствует социализации и углубленному пониманию окружающего мира. Посещение во время практики исторически значимых мест содействует культурному и духовному росту студентов. Эти аспекты не только обогащают их личный творческий путь, но и закладывают фундамент для дальнейшей профессиональной деятельности в сфере искусства.

1. Маслов, Н. Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству : учебное пособие для студентов художественно-графических факультетов педагогических институтов / Н. Я. Маслов. – Москва : Просвещение, 1984. – 112 с. : ил.

2. Яшухин, А. П. Живопись : учеб. пособие для пед. уч-щ по спец. № 2003 «Преподавание черчения и изобразительного искусства» / А. П. Яшухин. – Москва : Просвещение, 1985. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 285-286.

ФОРМИРОВАНИЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ

Зайцева А.С.,

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Ключевые слова. Колорит, колористическая грамотность, цветоведение, композиция.
Keywords. Color, coloristic literacy, color science, composition.

«Как можно относить колорит только к живописи» [4]. Слова великого художника Ван Гая дают нам ясно понять, насколько широко понятие цвета и колорита. Проблема колорита актуальна для всех, кто так или иначе использует цвет в своей профессиональной деятельности.

На сегодняшний день одним из важнейших вопросов в художественной подготовке в детских школах искусств является вопрос об уровне колористической грамотности учащихся. Проблема цвета и колорита, с которой сталкиваются современные школы, остается актуальной на всех этапах обучения. Основы цветоведения необходимо закладывать с самого первого дня обучения в школе, так же, как и основы рисунка и живописи. Однако на сегодняшний день, хоть наука о цвете и существует, знания о цвете не выделяются в отдельную дисциплину в дополнительном образовании и часто недоступны учащимся.

Цель данной статьи – рассмотреть и проанализировать понятие колористической грамотности в художественной практике и методике преподавания композиции в детской школе искусств.