

УДК 75.02.322

Е.Ю. Антонычева

Технология обучения акварельной живописи пейзажа в условиях пленэра

Живопись на художественно-графических факультетах педвузов является учебной дисциплиной, основанной на лучших традициях академической системы образования, построенной в соответствии с дидактическими принципами обучения, раскрывающей сущность реалистического искусства. В процессе обучения студенты осваивают закономерности живописного изображения окружающего мира, приобретают знания, умения и навыки, которые необходимы в их творческой и педагогической работе. Для успешной художественно-педагогической деятельности огромное значение имеет формирование художественного видения, развитие тонально-цветового восприятия и умение правильно решать разнообразные живописные задачи.

В системе художественного образования все большее значение приобретают вопросы освоения отдельных видов и жанров изобразительного искусства. Одним из направлений учебной и творческой работы студентов художественно-графических факультетов являются занятия пейзажной живописью.

Работа над пейзажем предусматривается учебной программой по курсам «Живопись» и «Композиция». Однако, основная роль в обучении пейзажной живописи отводится летней пленэрной практике. Повышение эффективности процесса обучения пленэрной пейзажной живописи непосредственно зависит от уровня сформированности изобразительных умений и навыков на начальных этапах обучения. Наличие теоретических знаний, сформированность практических навыков акварельной живописи в условиях пленэра создает основу для дальнейшего успешного развития и роста профессионального мастера. Культура живописи обеспечивается систематической углубленной работой и многократным, целенаправленным повторением положений учеб-

ной программы и установок педагога, что прочно закрепляет ее в сознании студента.

Процесс обучения студентов пейзажной живописи в технике акварели в условиях пленэра отличается исключительным многообразием и сложностью учебных задач и предполагает развитие следующих компонентов изобразительной деятельности, как живописная техника, выразительная композиция, световая и воздушная перспектива, тонально-цветовые отношения, освещение, колорит, целостность и единство всех структурных компонентов [1]. Для успешного решения этих задач учащимся необходимо:

- знать специфику пейзажного жанра;
- уметь вести работу в условиях пленэра, учитывая влияние разнообразных природных факторов (световой среды, освещения, атмосферных явлений, многообразия рефлексов, воздушной перспективы и пр.);
- владеть различными способами и приемами акварельной техники;
- уметь создавать выразительные композиционно-цветовые решения в этюдах с натуры;
- развивать художественное мышление, творческое воображение и активность, что является основой для самостоятельной художественно-педагогической деятельности.

Поэтому важной особенностью процесса обучения живописи и основным средством формирования и развития изобразительных умений и навыков учащихся является выполнение практических заданий и упражнений. Большинство этюдов, предложенных программой, довольно длительны по времени и носят комплексный характер поставленных в них задач. Такие задания создают основу для развертывания упражнений, способствующих формированию определенных изобразительных умений и навыков. На первом этапе обучения следует отдать предпочтение кратковременным упражнениям.

Для повышения эффективности формирования навыков акварельной пейзажной живописи в условиях пленэра у студентов художественно-графических факультетов педвузов мы предлагаем комплекс учебных упражнений, состоящий из 5 блоков. Каждый блок объединяет 5-8 краткосрочных упражнений, направленных на формирование конкретных художественно-творческих навыков.

БЛОК 1. Упражнения на формирование технических умений и навыков.

Освоение различных способов и приемов работы акварелью.

Цель упражнений – освоение различных способов и приемов акварельной живописи («a la prima», лессировочное письмо, работа мазком, живопись «по сырому», техника смывки, приемы использования соли, воска и др.) [2]. Это позволит избежать стереотипности в использовании акварели, даст возможность добиваться, используя тот или иной технический прием, наибольшей живописной выразительности этюда, передачи состояния природы. Тем самым у студента формируется индивидуальная манера исполнения. При выполнении упражнений следует обратить особое внимание на чистоту и прозрачность красочного слоя, на оптическое смешение цветов в результате лессировки, на характер, величину, направление мазков, на последовательность выполнения работы.

БЛОК 2. Упражнения на решение цветотональных отношений в пределах определенной гаммы. Изучение цветовой палитры акварели.

Упражнения нацелены на формирование навыков восприятия и передачи основных цветотональных отношений натуры. Цветовые искания в работе над пейзажем в условиях пленэра всегда связаны со светом. Сила общего освеще-

щения и его цвет оказывают огромное влияние на тоновое и цветовое состояние природы. Естественная цветовая объединенность общим состоянием освещения является основой создания гармоничного цветового строя, единой колористической гаммы этюда или картины. Колорит определяется: богатством и разнообразием цветных рефлексов при передаче объемной формы и пространства; выдержанностью пропорциональных природе основных цветовых отношений с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; передачей влияния цветового состояния освещения, объединяющего цвета природы, делающего их соподчиненными и родственными [3].

Ключевым моментом создания колористической гаммы пейзажа является определение общего тонового и цветового состояния освещенности природы. Практика показывает, что правильное определение основных цветовых отношений между главными объектами пейзажа (небом, землей, водой, планами) облегчает дальнейшее колористическое построение и проработку деталей. Это является решающим этапом для дальнейшей организации работы над пейзажем. Работа начинается с определения и составления группы красок, составляющих общий цветовой строй этюда, что способствует освоению и организации студентами палитры акварели. Работа над данными упражнениями позволяет учащимся определить зависимость общего тонально-цветового решения этюда от условия и характера освещения, времени суток, погоды, а также сформировать навыки колористического построения этюда. Отношения предметов определяются по:

- светлоте – между самым светлым и самым темным объектами природы;
- цветовому тону (тепло-холодности) – между самыми теплыми и самыми холодными цветами природы;
- насыщенности – между самыми интенсивными и самыми «блеклыми» цветами природы. И являются важнейшим условием организации гармоничной тонально-цветовой гаммы в работе, создавая основу, на которой строятся конкретные отношения между деталями пейзажа и определяется его эмоциональное значение.

БЛОК 3. Упражнения на моделировку цветом формы и объема. Передача пространства с учетом свето-воздушной перспективы и освещения.

Упражнения направлены на освоение правил и приемов передачи объема и пространства в акварельной живописи пейзажа: моделировка цветом формы, объема предмета, передача его пространственного положения, освоение закономерностей и способов передачи свето-воздушной перспективы. Форма объектов пейзажа лепится обобщенно, без излишней детализации, при этом следует обратить внимание на характер и направление мазков. Рекомендуется выполнять этюды неба, облаков с привязкой к поверхности земли. Такой подход дает возможность правильно выстроить цветовой строй этюда, передать пространственные, перспективные изменения. Однако, соблюдение только свето-воздушной перспективы не дает грамотного изображения. Объем и пространство на этюде передаются не столько цветом, сколько правильными перспективным и конструктивным построением предметов и объектов.

БЛОК 4. Упражнения на выявление и передачу основных живописно-пластических свойств природных форм (поверхность почвы, обрывы, ветки, травы, цветы и т.д.).

Перед студентами ставятся задачи передачи характера и пластики формы объекта с учетом его пространственного положения, обобщения и детализации форм в зависимости от их расстояния до зрителя и положения композиционного центра, а также достижения единства и цельности живописного

изображения. Студентами осуществляется сравнительный анализ, наблюдение и выявление характерных особенностей различных пород деревьев, кустарников, поскольку каждую породу отличает своя форма ствола и кроны, свой характерный тон и цвет. Кроме того, в процессе работы совершенствуются навыки использования акварельной техники при передаче материальности объекта. Так, например, чтобы показать фактуру бетона, земли, можно использовать прием монотипии. Дым, облака удачно передаются приемом выбирания краски упругой кистью или смывкой и т.п.

БЛОК 5. Упражнения на овладение основными композиционными средствами и приемами. Формирование навыков композиционной организации пейзажного пространства.

Блок состоит из упражнений, нацеленных на формирование навыков композиционной организации пейзажного пространства, овладения композиционными средствами, способствующими выявлению содержания, раскрытию замысла пейзажа. Это позволит избежать в дальнейшем случайности выбора мотива, использования шаблона в композиционном построении этюда. Говоря о средствах композиции пейзажа, следует иметь в виду: необходимость соответствия размера и формата изображения данному сюжету; размещение основных масс пейзажа с целью максимального выражения темы и сюжета; построение изображения с учетом архитектоники и ритма пейзажа; смысловое, композиционное значение составных элементов пейзажа.

Соотношение двух основных определяющих элементов – земли и неба – чрезвычайно важно для композиции пейзажа. Каждая из этих частей играет определенную роль в общем звучании пейзажа, может иметь то или иное смысловое, пластическое значение, представляя тем самым интерес для композиции. В работе над этюдом особое внимание следует уделить значению тона, цвета, силуэта, ритма в композиции пейзажа.

При разработке данного комплекса упражнений нужно опираться на принцип саморазвития проектируемых процессов. Реализация данного принципа определяет динамический характер данного комплекса, допускающий изменения по ходу его реализации. Многообразие конкретных учебных ситуаций использования комплекса упражнений определило блочный характер его построения. Компактность блоков и динамичность упражнений, входящих в блоки, позволяет оперативно реагировать на изменения в конкретном учебном процессе.

Комплекс упражнений разработан с учетом программы и соответствует следующим требованиям:

- сознательная направленность студентов на повышение качества деятельности;
- знание правил, общей системы и последовательности выполнения действий в работе над этюдом;
- индивидуализированный подход к студентам;
- совмещение теоретического объяснения и практической демонстрации;
- многократное и многоуровневое повторение с варьированием действий;
- систематичность и последовательность, соответствие нового этапа уровню готовности студента; контроль и самоконтроль выполняемых действий.

Преподаватель имеет возможность комбинировать упражнения из различных блоков и реализовывать их как предварительные упражнения перед выполнением длительного задания, требующего решения целого комплекса учебных задач. Подвижность блоков и вариативность использования упражнений дают возможность проводить дифференцированное обучение с учетом

индивидуальных особенностей каждого студента, уровня сформированности того или иного изобразительного навыка.

Использование данного комплекса упражнений в процессе обучения акварельной пейзажной живописи в период летней пленэрной практики, а также в течение всего учебного года, позволит более успешно формировать изобразительные умения и навыки студентов, что положительно отразится на уровне их профессиональной подготовки.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Маслов Н.Я.* Пленэр. М., 1984. – 112 с.
2. *Рынкевич У.І.* Акварэльны жывапіс. Мн., 1998. – 54 с.
3. *Яшухин А.Г.* Живопись. М., 1986. – 287 с.

S U M M A R Y

With the aim of increasing the effectiveness of formatting skills and habits in the fine arts, a complex of exercises taking into consideration the character of water-color landscape painting in the open-air is suggested. The complex is a unique, entire structure carrying dynamic mobile character and it may be recommended for practical usage while teaching water-color painting during plain-air practice.

Поступила в редакцию 12.05.2003