

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Пленэрная практика в высшем учебном заведении декоративно-художественного направления занимает особое место среди специальных программных предметов и играет важную роль в профессиональной подготовке будущего художника-педагога.

Изучение величия и многообразия природного мира (наблюдение пейзажей в различные времена года и разных погодных условиях, деревьев, кустарников, цветов и т.д.) ведет к осознанию и пониманию природной уникальности и совершенства, что способствует развитию гармоничной личности и формированию идейно-творческого начала у студентов.

Пленэр помогает разобраться в основных законах живописи, значительно расширяет миропонимание художника, открывает много нового, увлекательного.

Пленэрная практика является продолжением базового обучения после 2, 4 и 6-го семестров по живописи и рисунку и в будущем, так же как и эти основные предметы, должна отразиться на создании студентом отчетных декоративных композиций и дипломного проекта, что является главной целью обучения на кафедре декоративно-прикладного искусства.

Основная же цель пленэрной практики – научиться изображать окружающий мир во всем его величии и многообразии.

В период практики студенты знакомятся с историческими и современными архитектурными сооружениями, улицами, дворами. В зоопарке они наблюдают за животными и птицами, в парках и скверах изучают пластическую разновидность деревьев и кустарников. Выезды за город для ознакомления с особенностями сельской местности обогащают их новыми впечатлениями. Практика приучает самостоятельно оценивать

происходящее вокруг, выбирать, сравнивать, анализировать и обобщать увиденное, наблюдать за различными жизненными ситуациями.

За короткий срок студенту необходимо выработать следующие умения:

- 1) применять на практике законы свето-воздушной перспективы;
- 2) изображать различные погодные и временные состояния в природе цветом и тоном;
- 3) композиционно правильно выбирать пейзажный мотив;
- 4) изобразительными средствами выражения передавать фактурную и пластическую особенность природных элементов;
- 5) изображать людей и животных на фоне природы.

Важность практики состоит в том, что занятия живописью на открытом воздухе обогащают и освежают палитру. Это дает студенту возможность писать раскованно, более сочно, живо в помещении. А наблюдения и учебные навыки, приобретенные в период прохождения практики, отразятся на творческих занятиях по специальным предметам.

Пленэр сложен и с психологической точки зрения в какой-то мере является экстремальной ситуацией. Но в этом много своих плюсов: непредсказуемость погоды, смена освещения заставляют студента быстро мыслить и реагировать на происходящее при попытке запечатлеть красивый момент, движение. Эмоциональное напряжение при рисовании в городе, вызванное или нежелательными зрителями, или просто беспокойной обстановкой, позволяет сформировать умение сосредотачиваться и выработать настойчивость в любых жизненных ситуациях.

– Пленэр многогранен и необычен, поэтому всегда требует определенного предварительного психологического настроя, что, в свою очередь, способствует развитию у будущих художников-педагогов таких качеств, как умение преодолевать трудности и неудачи, самостоятельность, уверенность в себе, а главное, учит самоанализу, т.е. умению оценивать себя, свою работу, свои действия, заставляет делать собственные выводы и заключения.

Пленэр как учебная практика осуществляется во всех вузах художественного, художественно-педагогического и художественно-промышленного уровня. И, несмотря на разницу в специфике подготовки, пленэр во всех вузах преследует одни и те же цели и задачи, так как имеет свои, проверенные временем традиции и сохраняет учебные принципы и методы академической школы рисования, потому что система академической подготовки до сих пор остается самой совершенной в деле воспитания художника. Кроме того, пленэрная живопись пользуется особой популярностью как у художников профессионалов, так и у всех желающих приобщиться к изобразительному искусству.

Почему пленэр так необходим художнику? Почему испокон веков природа очень интересовала человека? Почему многие поэты, ученые, философы, музыканты, художники и архитекторы обращались к теме природы в своих произведениях?

Познание природы, ее сущности лежало, например, в основе древнейших философских систем Востока. Китайцы и японцы придавали природе образно-мифологическое значение, за каждым частным, отдельным ее явлением закреплялся тот или иной символ. Так, хризантемы ассоциировались с образами осени, пионы означали богатство, сосна – долголетие и т.д., большое образное значение имели камни, песок, вода. Их композиционное естество переносилось в сады и даже в помещения (икэбана).

Китайский художник, изображая дерево или растение, рассказывал о своем внутреннем переживании, природе и Вселенной. Картины нередко сопровождались стихотворным текстом.

Мастер V в. Се Хе утверждал, что передачу дыхания жизни, движения и неустанного развития художник может воплотить лишь следуя природе [1]. Художник учится пластике у самой природы, так же как прекрасное в природе и в каждом из нас пробуждает тягу к искусству. Рассматривая изгибы и впадины гор и валунов, человек учился скульптуре, в красоте природных

материалов он угадывал их душу, "населяя" их человеческими чувствами. Любовь к ближним вызывала у художника неодолимое желание написать их портреты.

Природа для художника является неисчерпаемым источником вдохновения, в котором он ищет и рождает свои идеи, потому что именно природа являет нам собой композиционное совершенство пластики, ритмов, цвета и фактуры.

Известный французский архитектор Ле Корбюзье относил себя к людям созерцательного склада. Он сначала изучал тонкости природы и лишь затем своими руками создавал произведения, обладающие пластическими свойствами. И, по его мнению, именно таким образом создается истинное искусство, истинная живопись [3].

Великий Гете задолго до Ле Корбюзье говорил о себе, что никогда не созерцал природу с поэтической целью, сначала он рисовал ее, потом изучал, чтобы понять естественные явления. И так он мало-помалу "выучил природу наизусть" во всех ее мельчайших подробностях, а когда ему этот материал был нужен как поэту, он "весь был в его распоряжении" [3, с. 246]. А вот высказывание английского живописца Д. Рейнольдса: "Тщетно художник или поэт будет стараться изобретать, если у него не будет материала, над которым может работать его мысль и из которого должен исходить замысел. Ничто не может родиться из ничего" [2, с. 92].

Важность пленэра состоит именно в том, что он приводит студента к пониманию уникальности окружающего мира, широты пространства, не имеющего границ, пластической красоты бесчисленного множества форм трав, цветов, деревьев, животных, их сложной цветовой окраски, содержащей в себе сотни различных оттенков, а также пониманию великого разнообразия природных структур и фактур.

Природа покоряет и поражает человека своей неповторимостью и многообразием. Природу любят все, но не каждый способен заметить в

прозаическом заурядном внутреннюю содержательность повседневного, значительность, казалось бы, простых пейзажных мотивов, их красоту и поэтичность. П. Кончаловский говорил: "Увидеть красоту в простых повседневных явлениях, найти для выражения этой красоты большой стиль – является для меня главной задачей" [2, с. 103].

В природе не существует ничего обыкновенного, банального, просто нужно уметь вглядываться в нее, так как творчество начинается не с умения изобразить, а с умения увидеть окружающее глазами художника.

Именно внимательное наблюдение и разглядывание объекта позволяют развить образное мышление студента, при этом объект наблюдения оживляется, сравнивается с уже ранее встреченным в жизни или в литературе образом, приобретает большую значимость в глазах рисующего, преобразуется мысленно в другие формы, рождает идеи и эмоции. Только способность увидеть, пронаблюдать и запомнить ведет впоследствии к рождению творческой художественной темы, которую в будущем художник умело выразит технически.

В этом смысле заслуга пленэра в том, что он тесно связан со специальными предметами декоративно-прикладного характера и значительно влияет на развитие профессионализма студентов, так как природная тематика присутствует во всех видах декоративно-прикладного искусства. В традиционных (народные) и современных развивающихся декоративных технологиях используется многочисленное разнообразие природных форм как реалистических (натурных), так и переработанных (абстрактных) или стилизованных и обобщенных.

Растительные мотивы, излюбленные с древнейших времен и находящие применение в орнаментальных узорах с элементами трав, цветов, ягод, фигур птиц и животных, определяющих характер и форму предмета, украшением которого они служили, находят свое продолжение и сейчас в современном декоративном творчестве.

На занятиях по декоративно-прикладному искусству студенты, осваивая новые структурные технологии, очень часто обращаются к народной тематике, и знания, полученные на пленэре, играют здесь решающую роль. Зарисовки из трав, деревьев и т.д., пейзажные особенности по-новому воплощаются в декоративных учебных и творческих композициях.

Рисование и изучение форм растительного мира, так же, впрочем, как и человека, очень важны как с учебной, так и с воспитательной точки зрения. Великие французские художники-пейзажисты прошлого столетия, такие как Т. Руссо и Ж. Дюпре, видели в природе нравственное начало и противопоставляли деревню "современному Вавилону" – Парижу. Они полагали, что натура оказывает облагораживающее воздействие на человеческую личность. Много значили для Т. Руссо и Ж. Дюпре и заветы романтизма, провозгласившего культ "чистой" природы, исполненной силы и величия. Художники уже тогда негативно воспринимали развитие цивилизации, загрязняющей среду и порабошающей души.

"Какой дьявол, эта современная цивилизация. Вернемся к природе, лесам и древней поэзии!" – призывал Т. Руссо [4, с. 9]. Он говорил: "Общество заставляет нас терять здоровье тела и духа. А душа подобна лесу, на который посягают цивилизаторы. Они срубают высокие стволы наших мыслей, гордые утесы наших желаний. Пусть же природа будет последним прибежищем нашего духа" [4, с. 10]. Тогда же художественные критики Т. Торе, Ф. Фюрти, А. Сильвестор считали, что произведения пейзажной живописи содержат в себе широкий спектр эстетических проблем, а общение с природой укрепляет дух человека, оздоравливает мысли, обогащает внутренние человеческие качества [4]. И это действительно так. Человек, внимательно и трудолюбиво изучающий природу, со временем сам преобразуется и совершенствуется. Повышается его культурный и интеллектуальный уровень. Появляется стремление к идеалу – высшей осознанной цели человеческих стремлений и свершений. Идеал, в свою очередь, способствует развитию эстетического

идеала, включающего в себя представление о совершенном и прекрасном, – качество № 1 художественно-творческой личности.

Литература

1. Михайлов А. Художник рисует деревья // Юный худож. 1985. № 6. С. 29 – 34.
2. Рисунок, живопись, композиция: Хрестоматия. М.: Просвещение, 1989. 207 с.
3. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. М.: Стройиздат, 1983. 296 с.
4. Турчин В. Барбизонская школа живописи // Юный худож. 1986. №12. С. 8 – 10.

Т.А. Орлова

ЛИНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Линии часто образуются на месте соединения и пересечения плоскостей или поверхностей. Искусство является способом отражения действительности и поэтому, какой бы вид искусства мы не взяли, линия присутствует везде. Когда художник ставит перед собой задачу изображения природного и предметного мира, он не может избежать знакомства с линией и изучения ее характера и свойств. Линия способна отразить и темперамент художника в манере изображения, так появляются понятия "вялая линия", "динамичная линия". В искусстве линия чаще всего является границей силуэта изображения и служит для образования контурного изображения чего-либо. С древнейших времен линейный рисунок является средством передачи мыслей, идей и чувств.