Управление культуры города Хабаровска

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа города Хабаровска"

ДОКЛАД

по теме: *«*Важностьпленэра в обучении учащихся Детской художественной школы».

Выполнил:

преподаватель

МБУ ДО "ДХШ г.Хабаровска"

Супруненко Елена Сергеевна

Хабаровск 2022 г.

Что такое пленэр? Пленэр (от франц. en plein air — «на открытом воздухе») — правдивое отображение в живописи красочного богатства натуры, проявляющегося под открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и солнечного света.

Пленэрная живопись возникла в результате работы художников на открытом воздухе, на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью наиболее полного воспроизведения ее реального облика.

В России во второй половине XIX — начала XX веков работали на пленэре В.Д. Поленов, В.А. Серов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь и многие другие. Левитан запечатлел в картине «Март» радостное пробуждение природы от зимнего сна. Работая на пленэре, художник увидел и показал зрителям, что в свете яркого солнца тени теряют свой скучный темный цвет. Синее весеннее небо и яркое солнце окрашивают их в праздничные тона. Рефлексы отраженного света и цвета проникают в тени сугробов, ложатся нежными бликами на снег возле крыльца.

Некоторые моменты, предвосхищающие появление пленэрной живописи, можно проследить в творчестве мастеров итальянского Возрождения и художников XVII века. Однако по существу принципы пленэра получили распространение в первой половине XIX века (Д. Констебл в Великобритании, А.А. Иванов в России). Английский художник Д. Констебл писал пейзажные этюды с натуры, пытаясь передать в них изменения погоды и атмосферы, хотя картины писались в мастерской. В середине XIX века приверженцами пленэра выступают мастера барби-зонской школы, а также К. Коро, работавшие на открытом воздухе. Наиболее полное воплощение принципы пленэра нашли во второй половине XIX века в творчестве мастеров импрессионизма — К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, А. Сислея и других. Именно тогда термин «пленэр» начинает широко употребляться. В 1891 году К. Моне вступает на пленэре в соревнование с природой. Он создает серию этюдов-картин «Тополя» на берегу реки Эпт, работая одновременно на нескольких мольбертах, стремясь запечатлеть оттенки цвета и освещения, непрестанно меняющиеся в зависимости от времени суток и погоды. С конца XIX века и до наших дней работа на пленэре ложится в основу обучения начинающих живописцев. Многие художники-пейзажисты по-прежнему создают свои произведения на пленэре. Прохождение пленэрной практики учащимися ДХШ является важным в процессе обучения. Рисование с натуры является методом наглядного обучения и дает прекрасные результаты не только в деле обучения рисунку, но и в деле общего развития ученика.

Рисование с натуры приучает мыслить и целенаправленно вести наблюдение, пробуждает интерес к анализу натуры и тем самым подготавливает школьника к дальнейшей учебной деятельности. При обучении рисованию мы должны иметь в виду, что целью изучения натуры является не только знакомство с ее внешней формой, но и знакомство с понятиями, выраженными этой формой, что крайне необходимо для усвоения других учебных предметов. Процесс познания объективной реальности во многом зависит от степени развития зрительного аппарата, от способностей человека анализировать и синтезировать получаемые зрительные впечатления. Рисование с натуры располагает большими возможностями для развития этой способности. Как бы ни была мала задача, поставленная учителем перед ребенком, решение ее невозможно без значительной активизации его умственной деятельности. В рисовании с натуры процесс познания предмета изображения является не простым созерцанием, а переходом от единичных и неполных понятий о предмете к полному и обобщенному представлению о нем. Рисуя с натуры, ученик внимательно рассматривает предмет рисования, старается отметить его характерные особенности, понять структуру предмета. На основе ясных представлений о предметах, образной памяти у ученика развивается и способность воображения. Во время рисования с натуры развивается и абстрактное мышление. Дать конструктивный анализ формы предмета, не прибегая к абстрактному мышлению невозможно, а в рисунке постоянно приходится иметь дело с конструктивным анализом. Причем надо отметить, что рисование с натуры как никакой другой вид изучения формы предмета, дает возможность развивать все моменты процесса абстрактного мышления.

А что же такое рисование с натуры на пленэре? Рисование с натуры природных форм, архитектуры, животных и человека является основным обязательным заданием во время пленэрной практики. На занятиях учащиеся художественной школы знакомятся с природно-климатическими условиями и характером местности родного города и края, пополняют свои знания новыми сведениями о памятниках истории и культуры, что, безусловно, способствует более углубленному нравственному их воспитанию.

Во время пленэра, закрепляются и углубляются знания и навыки по живописи, рисунку и композиции, через индивидуальные задания, развивается творческая активность и инициатива учеников, их художественные потребности и эстетический вкус. Пленэр развивает предметную и ассоциативную память, самостоятельность творческой интерпретации натуры, стильность изображения.

Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов, их малыми и монументальными формами. Учащиеся, изучая объекты живой природы, получают богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от натуры. У них постепенно возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании природой. Во время прохождения пленэрной практики учащиеся осваивают художественные особенности в работе над пейзажем, решают поставленную им задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве. Во время живописи на пленэре, на открытом воздухе, основные цели занятий направлены на приобретение и развитие у учащихся знаний и навыков: —умение воспринимать натуру в крупномасштабном, трехмерном пространстве, а ее изображение — в двухмерном пространстве на плоскости; — умение воспринимать тепло-холодные отношения и оттенки в зависимости от освещения, среды, пространственного удаления планов, применяя на практике законы цветоведения, линейной и воздушной перспективы; — умение сравнивать цвета натуры в их сочетаниях по цветовому фону, светлоте, насыщенности, исходя из особенностей пейзажной живописи; — применение при исполнении этюдов метода работы большими цветовыми и тональными отношениями, выдерживая общий тонально-цветовой масштаб, воспринимая натуру целостно. — умение сочетать разнообразные организационные формы практики (базовая, экспедиционная, тематическая, музейно-экскурсионная). В период практики на пленэре учащиеся приобретают ряд знаний и навыков. В первом классе — это восприятие натуры как целостного образа, нахождение его основных тонов и цветовых отношений в пределах общего тона; овладение основными элементами формы (линией, локальным пятном, цветом) при изображении растительного и животного мира; формирование привычки чередовать работу с натуры, по памяти, по представлению и по воображению; приобретение навыков выполнения композиционно-тематической работы по впечатлению от натуры, на основе ее изучения в набросках и зарисовках, этюдах и эскизах. Во втором и третьем классах -это совершенствование приемов акварельной живописи и краткосрочного наброска на пленэре, при этом особое внимание уделяется выявлению гармонии пропорций, выразительного ритма линий, пятен и локальных цветовых отношений, декоративных элементов в архитектуре, а также развитию эстетического вкуса в процессе рисования памятников архитектуры, самостоятельной композиционно-тематической работы по индивидуальному рабочему плану. Во время знакомства с историческими, литературно-художественными памятниками создаются оптимальные условия для воспитания гражданской ответственности за сохранение экологической среды, культурного наследия народа, главным образом через индивидуальные задания, самостоятельные зарисовки и этюды пейзажных мотивов, архитектурных памятников. В четвертом классе — развитие творческой самостоятельности в выборе пейзажного мотива, сюжета для композиционных разработок, материалов для их осуществления; углубление художественных знаний и навыков (навыки быстрого изображения позирующих фигур, передачи движения и характера натуры, портретных черт, настроения); поиск мотивов и сюжетов, воспитывающих нравственность школьника, вызывающих его интерес к художественному краеведению, к трудовой и духовной жизни людей. В процессе учебного этюда на пленэре при определенных условиях композиционно-тематического планирования сочетаются художественное обучение, образование и воспитание по следующим направлениям художественной подготовки: - развитие образной восприимчивости к окружающей действительности; - формирование умений выразительно обрабатывать, творчески осмысливать результаты переживаний, наблюдений и опыта: - совершенствование способностей к практическому воплощению результатов творческой работы на языке рисунка, живописи и композиции. Поскольку занятия на пленэре проходят в ограниченном объеме часов, большое значение имеют систематические самостоятельные занятия обучающихся набросками и зарисовками на пленэре. Именно они способствуют развитию обостренного восприятия окружающей действительности, обобщению увиденного, достижению максимальной краткости, правдивости и выразительности. Все виды набросков (с натуры, по памяти, воображения, комбинированные наброски) особенно важны для приобретения навыков в умении изображать окружающую среду.

Работа на пленэре делает детей более восприимчивым к образам среды, раскрывает его глаза и ум на явления природы, делает более полноценным и реалистичным его художественное мышление, уводит от абстракции, лишенной визуальной пищи. С развитием навыков пленэрные этюды перерастают свое первоначальное учебное значение, приобретая самостоятельную художественную ценность, очарование непосредственности изображения и свежести техники. Учащемуся ДХШ, для пленэрной практики из художественного оборудования понадобится этюдник или планшет каждому учащемуся, складной стул, чтобы сидеть и стул для размещения художественных принадлежностей.

Материалы могут быть на выбор детей графические или живописные: тушь, уголь, пастель, карандаши простые различной мягкости, цветные (акварельные), фломастеры, маркеры, линеры, акварель, гуашь, масло, акрил, кисти разной формы и разного размера (беличьи, синтетика, колонковые и т. д.), ластики; бумага разных сортов (ватман, торшон, яичная скорлупа, тонированная бумага, эскизная бумага, картон, бумага для пастели, холст на картоне или подрамнике и др.; баночки с водой и сменная вода (в бутылках), палитры, салфетки (влажные и матерчатые, бумажные и т. п.).

На основании вышеизложенного, можно сказать, что важное место в обучении учащихся ДХШ занимает пленэрная практика - пленэр, в условиях природы. Эта учебная практика выступает на современном этапе как целостный художественный процесс, в котором наряду с обучением живописи осуществляется формирование знаний и навыков краткосрочного рисунка, композиционно-тематической работы, создаются естественные условия для положительного влияния природной среды на развитие личности учащегося. Пленэр особенно ценен тем, что характер учащегося формируется в жизни, в творческом труде, в преодолении реальных трудностей, в напряжении духовных, нравственных и физических сил.

Список литератуты:

1. Популярная художественная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1986. 2. Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия. М.: Росмэн, 2007 3. Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 1984 4. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. - М: Просвещение, 1973 5. Смирнов Г.Б., Унковский А.А. Пленэр. Практика по изобразительному искусству. - М., 1981 6. Тютюнова Ю.М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды. – М.: Академический Проект, 2012 7. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. - М.: Искусство, 1970. 8. Игнатьев С.Е. Наброски акварелью. // Юный художник: № 8, 1981 9. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. – М.: Высшая школа, 1992 10. Шорохов Е.В. Композиция. - М.: Просвещение, 1986 11. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008 12. Лясковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX в. М.,