

УДК 378.016:741.1

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО РИСУНКУ В ПЛЕНЭРНЫХ УСЛОВИЯХ

© Пазников Олег Иванович

кандидат педагогических наук, доцент,
профессор кафедры музыкального и художественного образования,
Педагогический институт, Бурятский государственный университет
E-mail: opannikov@mail.ru

В данной статье дается обоснование роли и значения учебной работы по рисунку в условиях природной среды. Рассматриваются особенности методики и организации занятий по рисованию со студентами Педагогического института Бурятского государственного университета в условиях пленэрной работы.

Приводится характеристика краткосрочных видов натуральных изображений — набросков и зарисовок природных объектов. Раскрываются методические особенности выполнения рисунков пейзажа, изучения законов наглядной и воздушной перспективы в условиях природного окружения. На примере обучения натурному рисованию показана взаимосвязь и развивающая роль в этом процессе различных видов когнитивной, сенсорной и изобразительной деятельности.

Описание практического опыта учебной работы по рисованию в условиях пленэра дается с учетом современных программных требований ФГОС к художественно-педагогической подготовке студентов. В процессе организации пленэрных занятий используется передовой научно-методический опыт ведущих специалистов в данном виде художественно-образовательной работы.

Наряду с организацией занятий в природных условиях показаны особенности проведения пленэра на примере восприятия и отражения образов городской среды, где объектами изображения выступают различные артефакты городского ландшафта, архитектурные формы, транспортные средства, отдельные модели и массовые сцены из области социального окружения.

Ключевые слова: пленэр, природная среда, наблюдение, восприятие, рисунок, набросок, натура, пейзаж, законы перспективы, городской ландшафт.

Программа художественно-образовательной работы по курсу обучения рисунку в педагогическом вузе наряду с аудиторными видами учебной деятельности, включающими рисование натуральных постановок, выполнение набросков (с натуры, по памяти, по представлению, по воображению), создание творческих композиций, иллюстрирование, освоение методики педагогического рисунка, отводит определенное место внеаудиторным занятиям в условиях открытого экологического пространства.

Необходимость подобной формы обучения рисованию посредством обращения к реальной действительности объясняется тем, что окружающая природная среда служит объективным источником наглядных образов и фундаментальных законов изобразительной грамоты, знание которых входит в систему компетентностных требований к художественной подготовке студентов.

Обучение изобразительной деятельности в пленэрных условиях (на открытом воздухе), сопряженное с познанием природы и рост профессионального художественного мастерства, по мнению специалистов, «являются глу-

боку взаимосвязанными процессами» [4, с. 3], оказывающими активное влияние на творческое развитие будущих учителей и формирование их эстетического, экологического, патриотического сознания.

Из научного и практического опыта художественно-педагогических исследований (работы Н. П. Крымова, Н. Я. Маслова, Г. Б. Смирнова, И. Ф. Смольянинова, А. А. Унковского, Е. В. Шорохова, В. С. Щербакова и др.) известно, что многосложное содержание окружающего мира, разнообразие растительных форм и пейзажных мотивов, изменчивое состояние стихийно происходящих явлений, имеющих место в естественной природной среде, диктуют иные, чем в стационарных условиях, методы и приемы образовательной работы. Главные из них — метод системного погружения в новую информативно-перцептивную среду, развивающий когнитивный подход к освоению эко-предметного материала и эвристические приемы его наглядно-образного отражения.

Периодическая смена времен года, времени суток, характера освещения, обилие цветовых и тональных контрастов, нюансов, рефлексов, наличие широкого спектра натуральных объектов, рельефных особенностей ландшафта, богатство существующих в нем зооморфных и энтомологических форм — все это представляет большой интерес для художественно-образовательного процесса, дает неисчерпаемый потенциал для творческих изысканий, обеспечивает совершенствование теоретической и практической подготовки обучающихся в области рисования.

Поэтому присутствие природного компонента в структуре учебной работы по рисунку выступает существенным фактором повышения компетентностного уровня студентов, а специально организованные пленэрные выходы дают возможность интегрировать материал аудиторных и внеаудиторных занятий в контексте двустороннего решения задач обучения изобразительной деятельности.

Тем самым реализуется дидактический принцип взаимосвязи обучения с окружающей действительностью, что позволяет на перманентной основе расширять круг образных представлений и художественных знаний будущих учителей, интенсифицировать процесс формирования специфических учебных и творческих навыков в области рисунка.

С учетом вышесказанного, системообразующий подход к художественной подготовке студентов Педагогического института Бурятского государственного университета предусматривает краткосрочный цикл пленэрных занятий, осуществляемый в рамках текущей образовательной деятельности и имеющий продолжение в их самостоятельной работе.

Как правило, практикуются коллективные учебные выходы в близлежащие природные зоны в черте города — парки, скверы, аллеи, где обучающиеся имеют возможность наблюдать, анализировать и делать с натуры рисунки, наброски, зарисовки растительных форм в их целостном и фрагментарном виде (деревья, кустарники, ветки, листья, цветы и др.). Кроме того, объектами методически организованного восприятия, образного познания и художественного отражения в условиях природного пространства выступают и другие экологические сущности и явления.

Методика обучения рисованию в ходе пленэрных занятий в целом направлена на формирование художественно-творческой активности студентов и решение на этой основе конкретных образовательных задач.

Специальными научно-методическими исследованиями (работы Г. Г. Виноградовой, В. С. Кузина, Г. В. Лабунской, Н. М. Сокольниковой, А. Е. Терентьева и др.) установлено, что гармоничное сочетание мыслительной и моторной активности заметно повышает результаты изобразительной деятельности обучающихся. В этом плане рисующие должны четко представлять себе цели и задачи проводимой ими работы, имеющей выход в создании продуктов учебно-творческой деятельности. Такой интродуктивно осознанный подход к процессу рисования помогает сосредоточить внимание на типичных, определяющих признаках природных объектов и тем самым облегчает понимание закономерностей их строения.

Системным методологическим принципом обучения рисунку на пленэре, как и в академическом рисовании, выступает взаимосвязь теории и практики. Так, с позиций художественной педагогики, понятия «знать» и «уметь», применительно к процессу работы над рисунком, являются взаимообусловленными, ибо «...не может быть никакой свободы в работе без знаний, так же как и знания остаются скрытыми при отсутствии навыка. Поэтому, как сказано выше, они должны быть вместе» [4, с. 130].

Особое значение в процессе пленэрных занятий имеет творческое освоение технических приемов и навыков различных видов графического изображения.

Прежде всего, в условиях пленэра ставится задача обучения студентов грамотному выполнению набросков и зарисовок и формирования у них соответствующих умений, необходимых для быстрого фиксирования результатов природных наблюдений. Результаты этой работы востребованы и в смежных видах изобразительной деятельности.

Натурные наброски и зарисовки, представляющие собой два вида краткосрочных графических изображений, могут иметь как самостоятельное творческое значение, так и подчиненное решению определенных художественных задач. В том числе они выполняют подсобные функции (поисковую, этюдную, композиционную и др.), предворяющие создание графических, живописных, скульптурных произведений. Однако, с дидактической точки зрения, независимо от мотивационных установок, им отводится роль учебных экзерсисов, способствующих овладению выразительными графическими средствами, техническими навыками рисования, перцептивными и изобразительными способностями.

Целью их выполнения в каждом отдельном случае может быть целостная передача натуры или дифференцированное выявление определенных формообразующих свойств, доминирующих в ее образной структуре — абрисных, пластических, тональных и других. При этом конечным результатом является продуцирование художественного образа. Для усиления выразительности и экспрессии важные для его индивидуальной характеристики стороны нередко изображаются в акцентированной, гротескной форме.

В работе над набросками и зарисовками студенты учатся применять линейные, тоновые, цветовые выразительные средства с использованием различных графических материалов (карандаш, сепия, уголь, сангина, пастель, соус, гель и др.), каждый из которых обладает специфическими изобразительными свойствами. К тому же, работа в природных условиях открывает рисующим широкие возможности для самостоятельного выбора и вариативного применения материалов и инструментов, диктуемых самой натурой в процессе ее визуально-образной оценки.

Обучение технике выполнения набросков и зарисовок предполагает развитие у студентов таких творческих слагаемых, как беглость изображения, комбинированное использование орудийных художественных средств, умелое владение специфическими моторными функциями.

Сопутствующая техническому процессу образная сторона исполнения зависит от проявления рисующими остроты восприятия, способности выделять в натуре главное, осуществлять отбор наиболее важных деталей изображаемого объекта, пользоваться элементами трансформации и стилизации, приемами фокусированной передачи выразительных признаков растительных форм, что требует активного участия в этой работе аппарата образного и ассоциативного мышления.

Совершенствование техники натуральных набросков и зарисовок осуществляется путем последовательного усложнения учебных заданий с учетом уровня подготовленности студентов.

Основными когнитивными и художественными умениями, которыми рисующий должен овладеть в процессе выполнения краткосрочных изображений, научно-методическими источниками называются:

- быстрая мысленная оценка природы;
- обеспечение пропорциональной и тональной взаимосвязи частей изображения;
- выявление образной сущности модели;
- применение наиболее соответствующих графических средств для воплощения художественного замысла;
- лаконизм и выразительность решения наброска или зарисовки.

В методологическом плане аксиоматично, что знание природы, законов природы — одно из главных условий успешной работы художника. В то же время, в образном познании природной среды важна чувственная сторона данного процесса, для чего, по словам выдающегося художника-пейзажиста И.И. Левитана, нужно «...больше любви, больше поклонения природе и внимания, внимания без конца» [4, с. 74]. Поэтому знакомство с многообразием форм растительного мира, принципами их строения, цветовыми и другими типическими признаками обязательно для экологической и художественной грамотности будущих учителей.

Успешное решение учебных и творческих задач в пленэрных условиях требует от студентов интегративного — визуального, перцептивного, аналитического — изучения природного окружения, задействующего механизмы образного, сенсорного и логического познания, что необходимо для полноценного — рационально осознанного и чувственно опосредованного — ус-

воения воспринимаемого материала с воплощением результатов когнитивного процесса в изобразительной форме — рисунках, набросках и зарисовках.

При этом в структуре познавательной деятельности, в отличие от научного исследования, находит отражение эстетическая сущность природных объектов и явлений, вовлекающая в орбиту познания эмоциональную сферу личности как неперемнную составляющую продуктивного художественного процесса.

Кроме обучения рисунку на материале растительных форм в программу пленэрных занятий входит наблюдение и рисование пейзажных мотивов — локальных секторов природы и ее панорамных видов. Специфика рисунков подобного рода вызывает необходимость особого методического подхода к процессу их выполнения.

Так, приступая к изображению пейзажа, рекомендуется, прежде всего, позаботиться о выборе такой точки зрения, с которой он будет рассмотрен наиболее цельно и интересно, когда четко выражена его пространственная протяженность. К тому же, перед тем как начать рисовать природный ландшафт, по мнению А.Е. Терентьева, «полезно внимательно рассмотреть пейзаж, оценить его главные части, как бы попутешествовать по нему мысленно, чтобы лучше разобраться в его особенностях» [4, с. 67].

Обучение рисунку пейзажа ведется в соответствии с апробированными методическими положениями, устанавливающими определенные правила и порядок выполнения изображения. К примеру, в условиях пленэрной деятельности методической наукой рекомендуется соблюдение следующих этапов работы над рисунком:

- решается композиция изображения;
- определяются и намечаются на листе большие отношения (земля — небо);
- прорисовываются важные части пейзажа с учетом положения линии горизонта, явлений воздушной и линейной перспективы;
- уточняются отдельные элементы, детали, отчетливо характеризуются пространственные планы.

В результате грамотного методического руководства изобразительным процессом «реалистический пейзаж должен быть построен так, чтобы в нем определенно было выражено его пространство, и предметы на изображении должны представлять собою образы оригиналов, а если нужно, то и «портреты» деревьев, облаков, гор и пр.» [4, с. 67].

В то же время важной задачей при выполнении рисунка пейзажа является характеристика состояния природы, адекватная художественная передача ее конкретного настроения. Поэтому, чтобы выразить чувства, испытываемые от встречи с природой, нужно обладать не только образным видением натуры, тонкой эмоциональной восприимчивостью, но и необходимыми графическими умениями, то есть достаточно высоким уровнем владения различными техниками изображения.

Опыт психолого-педагогических исследований и практика художественного образования показывают, что, рисуя с натуры, автор всякий раз преломляет увиденное в действительности сквозь призму своего индивидуального

восприятия и в результате создает новую реальность, обогащенную собственным видением природы и личностным отношением к ней. То есть «художник, благодарный природе, которая породила его самого, дарит ей взамен новую, вторую природу, но созданную чувствами и мыслями, совершенную по-человечески.

Однако для того, чтобы все это осуществлялось, необходимо, чтобы ... художник по призванию творил согласно тем законам и правилам, предписанным ему самой природой, которые ей не противоречат и составляют его величайшее богатство...» [2, с. 10]. В этом проявляется принцип природосообразности в процессе пленэрного рисования, которому следуют многие мастера изобразительного искусства.

Достижение необходимого обучающего эффекта с участием дидактической природной парадигмы осуществляется с опорой на определенную систему художественно-пространственных понятий (открытая и скрытая линия горизонта; передний, средний и дальний план; панорамный вид; точка схода; угол зрения; ракурс; сфумато и др.), имеющих реально выраженное, визуальное проявление в естественной природной среде.

Одновременно, на примере обучения рисунку пейзажа происходит наглядно-практическое освоение и закрепление фундаментальных законов реалистического искусства — линейной и световоздушной перспективы, светотени, цветоведения, объективным детерминантом которых выступает мир окружающей природы.

Вместе с тем, развивающая ценность экологического фактора состоит в том, что своим многообразным потенциалом он стимулирует применение в рисунках широкой гаммы хроматических и ахроматических материалов (акварель, гуашь, темпера, акрил, тушь, чернила, восковые мелки и др.), в зависимости от характера и выразительных особенностей натуральных объектов. В свою очередь, их творческое использование (раздельное, комбинированное) содействует освоению традиционных и инновационных художественных технологий, различных приемов и способов графического изображения (линейных, тональных, колористических).

В ходе пленэрных занятий доказали свою педагогическую целесообразность такие системообусловленные методы, как: беседа, наблюдение, анализ, сравнение, сопоставление, обобщение, рисование с натуры. Последний, аккumulирующий и зримо воплощающий на заключительном этапе работы комплекс полученных студентами знаний, умений и навыков, служит объективным показателем приобретенных художественных компетенций будущих учителей.

Наряду с выполнением образовательной функции многогранная дискурсивная и творческая деятельность, организуемая в общении с природной действительностью, обеспечивает сензитивный эффект развития у обучающихся эстетического восприятия, наблюдательности, пространственного представления, зрительной памяти, образного мышления, воображения и других полезных личностных и художественных качеств.

Пленэрные выходы на природу чередуются с внеаудиторной работой в условиях городского пространства, где обучение рисунку ведется на основе эмпирического взаимодействия с его предметной и социальной средой.

В отличие от природного экологического окружения, натурными составляющими урбанистического ландшафта (улицы, площади, эспланады) выступают разные по стилю, габитусу и хронологии архитектурные сооружения (жилые здания, театры, храмы и др.), памятники монументальной культуры (статуи, стелы, арки, порталы, скульптурные ансамбли и др.), малые архитектурные формы (садово-парковые беседки, павильоны, бельведеры и др.), образцы современного формотворчества (инсталляции, фонтанные комплексы, пластические композиции и др.), иные артефакты городской уличной среды (декоративно оформленные решетки, фонари, театральные тумбы и др.), а также транспортные средства, отдельные персонажи и сцены социальной жизни горожан.

Эта многоплановая картина реальных образов методически направленно подчинена развитию у обучающихся наблюдательных способностей, в том числе умения композиционно выделять из общего визуального фона определенный сегмент для натурального изображения. Необходимые в данном случае «избирательность внимания, воля, мышление помогают воспринимать только нужную ... зрительную информацию» [4, с. 121]. Процесс педагогически организованного восприятия и анализа объектов городской инфраструктуры сопровождается расширением мировоззренческого кругозора, воспитанием у будущих учителей эстетических чувств, художественного вкуса, интереса к истории и современной действительности столицы Бурятии.

Руководствуясь образовательными целями, на каждом пленэрном занятии перед студентами ставятся конкретные задачи учебного и творческого характера, связанные с передачей в рисунках объемной формы, конструктивного строения, эстетических особенностей объектов городской среды с точки зрения пластической выразительности, тональных отношений, статики, динамики и других составляющих их визуального образа.

На примере обращения к градообразующим компонентам городского ландшафта (уличные магистрали, пешеходные зоны, архитектурные ансамбли и др.), содержащим, в силу присущих им пространственных закономерностей (дальняя протяженность, панорамный обзор, ритмическая упорядоченность планиметрических структур, разноплановое расположение архитектурных объемов, сочетание их простых и сложных ракурсов), дидактически ценный, развивающий потенциал, более успешно, нежели в аудиторных условиях, происходит освоение законов перспективного изображения, что опосредовано эмпирическим действием принципов наглядности и научности обучения рисунку.

Усвоенные в режиме реального восприятия пленэрного материала и закрепленные на сознательном уровне законы перспективы находят универсальное применение в различных видах графической, живописной, пластической деятельности студентов, а также в некоторых аспектах их повседневной практики.

Не случайно академик Д.С. Лихачев подчеркивает важную функциональную роль научных знаний, формируемых в процессе занятий рисованием и обеспечивающих грамотность реалистического изображения. Ссылаясь на личный опыт изучения законов перспективного построения рисунка в гимназические годы, он, в частности, отмечает: «Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе» [1, с. 14].

Пленэр, проводимый в городских условиях, помимо овладения опытом рисования монументальных форм, ставит целью формирование навыков изображения динамичных объектов, оставляя за рисующими право выбора тех или иных графических материалов и художественно-выразительных средств (линия, штрих, пятно и др.). В связи с этим, особое внимание уделяется обучению студентов рисованию людей в движении, выполнению многофигурных набросков и зарисовок.

Для закрепления и совершенствования объективных основ рисования, освоенных во время учебных выходов на пленэр, обучающимся предлагается значительный объем самостоятельных заданий, связанных с изображением растительных и анималистических форм, городской архитектуры, уличных перспектив, различных видов транспорта, а также отдельных типажей и групповых сцен в кинетическом состоянии.

Однако, при всем разнообразии эззерсисов и штудий, целеполагающей творческой задачей, стоящей перед студентами при выполнении пленэрных работ, является образное осмысление природы в ее единичном или множественном выражении, в виде природного или городского пейзажа и претворение своего авторского видения в форме художественного образа, как основополагающей субстанции всякого изображения, с присущими ему типическими признаками.

Стоит отметить, что методологические основы и эмпирические аспекты проблемы формирования художественного образа в процессе создания графического изображения освещаются в научно-методических трудах Н.Н. Анисимова, Н.П. Костерина, Л.Г. Медведева, А.С. Мигунова, А.М. Соловьева, Н.Н. Ростовцева, А.Е. Терентьева и других ученых.

В приводимых авторами трактовках художественный образ понимается как выражение через единичное конкретное изображение общего, существенного в отражаемом круге явлений, то есть типичного в них. Причем, «художественный образ может сформироваться только в результате процесса образного мышления, его развитие происходит на основе изучения правил изображения и формирования умений и навыков работы с изобразительным материалом...» [3, с. 8].

Отсюда следует, что «рисование пейзажа — не копирование природы, а ее художественное отражение, при котором не только достоверно передается объективная сущность конкретного пейзажа, но и создается образное представление о нем...» [4, с. 64]. Поэтому в формирующих целях перед рисующими ставится задача не только добиться элементарного внешнего сходства изображения с натурой, а стремиться к более глубокой ее трактовке, образ-

ному решению рисунков, выражению типичного через характеристику индивидуального.

Почерпнутый из реальной действительности свежий по восприятию пленэрный материал служит ценным подспорьем для последующей композиционной работы и общей художественной практики будущих учителей.

В более широком, метапредметном плане, обретенные в общении с окружающей природной, урбанистической, социальной средой чувственно опосредованные художественные знания и опыт, ее духовный экстракт позитивно сказываются на результатах учебной работы по рисунку, обогащают общий и художественный кругозор студентов, расширяют и актуализируют круг тем создаваемых графических композиций, стимулируют креативное, эмоциональное начало изобразительной деятельности обучающихся, повышают образную выразительность продуктов их творческого труда.

Таким образом, пленэрные занятия как многоцелевой, развивающий вид учебной художественной деятельности, при условии методически грамотной его организации, способен в существенной степени оптимизировать процесс обучения рисованию и, как следствие, качественно повысить уровень профессиональной компетентности будущих учителей в области графического искусства.

Литература

1. Лихачев Д.С. Раздумья / Сост. и общая ред. Г.А. Дубровский. — М.: Дет. лит., 1991. — 318 с.: фотоил.
2. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразит. искусству. Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1984. — 112 с.: ил., 1 л. ил.
3. Медведев Л.Г. Формирование графического художественного образа на занятиях по рисунку: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов. — М.: Просвещение, 1986. — 159 с.: ил.
4. Терентьев А.Е. Рисунок в педагогической практике учителя изобразительного искусства: Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1981. — 175 с.: ил.

FEATURES OF TRAINING EFFORTS WITH DRAWING IN PLEIN AIR CONDITIONS

Paznikov Oleg I.

candidate of pedagogical sciences,
professor of department of musical and art education of Teacher training college
Buryat State University
E-mail: opaznikov@mail.ru

This article provides support of role and importance of training efforts with drawing in natural environment conditions. This article considers features of methodology and organization of graphic arts class with students of Pedagogical Institute of The Buryat State University in plein air conditions. In this feature provides characteristic of short-term types of natural paintings — sketches and outlines of natural objects. The article reveals methodological features of making landscape drawings, studying of rules of illustrative and aerial perspective in natural surroundings conditions. In the case of natu-

ral drawing training is shown correlation and developing part in this process of different types of cognitive, sensory and artistic activity. Description of practical experience of training efforts with drawing in plein air conditions is given according to modern programmatic demands Federal State Educational Standards to pedagogical artistic training students. In process of organization plein air classes is used advanced scientific educational experience of leading specialists in this type of educational artistic work. Along with the organization of lessons in natural conditions are shown features of plein air organization in the case of perception and expression of urban environment images, where objects of drawing are committed different artifacts of urban landscape, architectural forms, vehicles, specific models and massive scenes from the area of social environment.

Keywords: plein air, natural environment, monitoring, perception, drawing, sketch, nature, landscape, perspective rules, urban landscape.