

УДК 378.091.2:75

**ПЛЕНЭР КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

О. С. Сова,
*аспирант кафедры изобразительного
искусства НПУ им. М. П. Драгоманова
(Киев, Украина)*

Поступила в редакцию 08.11.18.

UDC 378.091.2:75

**PLEIN AIR AS A FACTOR
OF ARTISTIC AND
PEDAGOGICAL SKILLS
FORMATION OF FUTURE
FINE ARTS TEACHERS**

O. Sova,
*Teacher, Post-Graduate Student of the
Department of fine art National Pedagogical
Dragomanov University (Kyiv, Ukraine)*

Received on 08.11.18.

В статье рассматривается значение пленэра в формировании художественно-педагогических умений будущих учителей изобразительного искусства. Акцентируется уникальность творческой пленэрной практики, которая является одной из важнейших составляющих учебного процесса художественно-педагогического высшего учебного заведения по подготовке будущих художников-педагогов к профессиональной деятельности. Представлена система художественно-педагогических заданий по пленэрной практике, которые способствуют формированию профессиональной компетентности студентов. Исследуется влияние творческих заданий на активизацию самостоятельной художественной работы студентов, мотивацию их продуктивной деятельности в условиях открытого пространства. Анализируются причины неготовности студентов к применению приобретенных теоретических и практических знаний, умений и навыков в самостоятельной художественно-педагогической работе, на что обращают внимание современные исследователи, а также представлены пути решения данной проблемы.

Ключевые слова: пленэр, живопись, учитель изобразительного искусства, творчество, пейзаж, художник-педагог, пленэрная практика, подготовка художников.

The article considers the importance of the plein air in artistic and pedagogical skills formation of future fine arts teachers. The uniqueness of creative plein air practice is emphasized, which is one of the most important components of the educational process in art and pedagogical higher educational establishments for future artists-teachers preparation to professional activity. The system of artistic and pedagogical assignments for plein air practice that contribute to the formation of professional competence of students is presented. The influence of creative tasks on activation of independent art work of students, motivation of their productive activity in conditions of open space is investigated. The reasons for the students' unpreparedness to use the acquired theoretical and practical knowledge, skills and abilities in independent artistic and pedagogical work are analyzed, what modern researchers pay attention to, and also the ways of solving this problem are presented.

Keywords: plein air, painting, teacher of fine arts, creativity, landscape, artist-teacher, teaching and creative practice, training artists.

Введение. Основной задачей современного художественно-педагогического образования является необходимость формирования такой учебной системы, которая бы способствовала творческому становлению личности будущих учителей и их готовности к полноценному выполнению профессиональных обязанностей. С каждым годом возрастает ответственность образования за подготовку высококвалифицированных специалистов, в частности будущих учителей изобразительного искусства, которые должны быть не только профессиональными творческими художниками, но и методически

грамотными преподавателями. Специфика профессии художника-педагога требует от студентов получения теоретических знаний по технологии изобразительной и педагогической деятельности, а также параллельного практического применения усвоенного материала при выполнении учебных работ, во время прохождения педагогических и творческих практик. Только практический опыт в решении реальных художественно-педагогических задач стимулирует продуктивное освоение студентами будущей профессии.

Современные психолого-педагогические исследования акцентируют внимание на

проблеме, с которой сталкиваются будущие учителя в начале своей самостоятельной педагогической деятельности, а именно: имея большой теоретический багаж знаний и практических умений, студенты не умеют применять их на практике, то есть не происходит перенос знаний, умений и навыков в плоскость практической деятельности. Основная масса будущих учителей изобразительного искусства после окончания высшего учебного заведения сталкивается с той же проблемой – невозможностью применения в самостоятельной педагогической деятельности имеющихся художественных знаний, умений и навыков.

Актуальность этого вопроса рассматривает исследователь С. Коновец, которая отмечает что «для эффективной деятельности учителя изобразительного искусства важно обеспечить соответствие обучения современным требованиям – систематизировано, последовательно и качественно осуществлять подготовку студентов к передаче будущим воспитанникам того, чем они владеют сами» [1, с. 38].

Поддерживает и развивает эту мысль художник-педагог О. Смирнова, которая отмечает, что традиционно художественно-педагогические вузы готовят не столько методически грамотных преподавателей, сколько учителей изобразительного искусства, которые во время учебы усвоили знания, умения и навыки только художественной деятельности. Ученый отмечает, что «недостаточная специальная и психологическая подготовка не обеспечивает непрерывность профессионального развития личности учителя и противоречит принципам профессионального становления» [2, с. 17].

Анализируя научные труды мы видим, что данная проблема касается не только украинских высших учебных заведений. Исследованиям в области художественно-педагогического образования посвящены научные работы Г. Федькова [3] из Республики Беларусь, Н. Шабанова [4] из России, Ф. Пулотова [5] из Узбекистана.

Исследуя особенности подготовки художников в педагогических институтах, Н. Шабанов подчеркивает, что «тенденция выделения художественных дисциплин в группу ведущих, приводит к устранению из процесса обучения теоретического осмысления задачи, разрушает целостность в изучении предмета, приводит к отрыву художественной подготовки будущих учителей от педагогической» [4, с. 88].

Анализируя работу студентов-практикантов и молодых специалистов, которые проводили уроки изобразительного искусства в школе, ученый Ф. Пулотов обращает внимание на трудности, с которыми они сталкиваются, а именно: программирование собственных действий; организация учебной постановки; конструктивное построение изображений; последовательное выполнение педагогических рисунков; неразвитость коммуникативных умений; оценивание учебных работ [5, с. 173].

Начальные знания, умения и навыки студенты получают в процессе изучения художественных дисциплин и на пленэрной практике, но этот учебный процесс, по-нашему мнению, должен иметь четкую профессиональную направленность. Мы считаем, что задания, организация и проведение занятий на пленэре должны обеспечить параллельное усвоение как художественно-практических, так и методико-педагогических знаний и умений, без которых будущий учитель изобразительного искусства не сможет эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.

Решение этой проблемы является целью данной научной статьи, что доказывает необходимость, начиная с первого курса, параллельно формировать у студентов художественно-педагогических вузов как художественные, так и педагогические умения, которые необходимы будущему специалисту в дальнейшей профессиональной работе.

Изложение материала исследования. Обучение живописной грамоте основывается на визуальном изучении окружающей действительности, а это возможно только в условиях работы на природе. В системе подготовки будущих учителей изобразительного искусства особое место занимает учебно-творческая пленэрная практика, которая проводится в условиях открытой среды. Работая на пленэре, студенты получают уникальный опыт художественной работы вне учебных аудиторий, совершенствуют технологические умения и навыки работы с пространством, объемом, формой, колоритом в различных условиях пейзажной среды. На пленэре происходит интеграция изобразительных знаний, реализация межпредметных связей в изучении специальных дисциплин. Во время прохождения учебно-творческой практики студенты развивают и совершенствуют навыки живописных и графических художественных техник, учатся выполнять этюды, зарисовки и наброски с натуральных объектов. Работа за пределами

учебных корпусов дает возможность студентам ознакомиться с красотой местных ландшафтов и историческими памятниками архитектуры, что способствует формированию художественно-эстетического вкуса и развития художественной эрудированности будущих учителей изобразительного искусства.

Коллективные занятия живописью и рисунком в окружении природы создают живую творческую атмосферу. Пленэрные занятия, которые проводятся в природных условиях, отличаются уникальным разнообразием состояний погоды и освещения, а это означает, что практически не существует заданий, выполняемых в одних и тех же условиях. Это самое большое отличие от практической работы в аудитории и преимущество всех учебных занятий на пленэре. Окружающая среда в определенной степени активизирует познавательную деятельность студентов и вместе с тем вносит дополнительные трудности, преодоление которых формирует у студентов более серьезное отношение к заданиям. Принимая во внимание основные цели академического обучения творческой композиции – пленэр является основным источником жизненных впечатлений [6, с. 46].

Как отмечает исследователь Е. Шевнюк [7], результатом прохождения пленэрной практики в высшем художественном учебном заведении должны быть сформированы у студентов такие учебные составляющие: знания (законов воздушной и линейной перспективы; композиционных закономерностей изображения); опыт (восприятия пространства и цвета в натуре и изображении; отображения состояний в мотиве); умения (осуществлять композиционный поиск; выполнять этюд в условиях пленэра (от компоновки и подготовительного рисунка к обобщенному живописно-пластическому решению и завершению работы); отображать состояния природы; целостно воспринимать объекты окружающей среды; находить большие тональные и цветовые соотношения; владеть различными живописными и графическими материалами и техниками).

Систему заданий по пленэру нужно составлять таким образом, чтобы дать возможность студентам с разным уровнем художественной подготовки получить необходимый изобразительный опыт. Пленэрные задания необходимо планировать по принципу «от простого к сложному», что дает возможность постепенно усложнять темы и объекты для изображения, изучая различные типы пейза-

жей и состояний природы в разное время суток и года. Важно, чтобы учебные задания предусматривали работу различными художественными материалами и техниками, ориентируясь на те материалы, которыми работают студенты во время аудиторных занятий на определенном курсе (последовательно акварель, гуашь, масло), что позволяет закрепить и расширить приобретенные изобразительные умения и навыки.

Студенты I курса выполняют кратковременные пленэрные задания. Это односеансные этюды, наброски и зарисовки животных и птиц в разных ракурсах, а также элементов пейзажа (разнообразные цветы, ветки, пеньки, камни, фрукты, овощи, деревья различных пород и т. п. в природном окружении). Заданиями I курса являются также этюды выразительных состояний суток и разнообразие природных явлений (утро, солнечный полдень, закат, туман, дождь, гроза и др.). Для выполнения односеансных этюдов в условиях быстроменяющегося состояния окружения рекомендуем использовать небольшой формат работ. Оптимальным форматом на I курсе является акварельная и чертежная бумага размером А4. Живописные работы выполняются акварелью с целью совершенствования этой техники, в которой работают студенты на аудиторных занятиях в течение года. Задачами учебно-творческой практики предусмотрено выполнение этюдов различными методами акварельной живописи («по-сырому», «а la prima», лессировки, применение акварельных карандашей), а также разной манерой (мазками, заливками, точками, перетеканиями и т. д.). Рисунки, наброски и зарисовки выполняются различными графическими художественными материалами (графитный карандаш, тушь, перо, гелевая ручка, фломастеры, мягкие материалы: уголь, сангина, соус, пастель) с помощью различных приемов (штриховкой, растиранием, точками и т. д.).

На II курсе задания пленэрной практики усложняются, увеличивается формат этюдов (А3), меняется техника исполнения (выбор техники гуаши связан с изучением этой техники во время аудиторных занятий по живописи), основной перечень работ дополняется творческими заданиями. Студенты на пленэре изучают парковую скульптуру и элементы архитектуры (беседки, фонтаны, старинные лестницы, порталы, окна с лепниной и т. д.), выполняют тематические пейзажи и натюрморты («На летнем лугу», «Утренний

пейзаж у реки», «Перед грозой», «Натюр-морт с полевыми цветами» и т. д.).

Во время работы на учебно-творческой пленэрной практике студенты знакомятся со спецификой изображения окружающей среды, изучают цвето-тональные вариации пространства, влияние рефлексов – отражение цветных поверхностей. Только на пленэре молодые художники имеют возможность не только увидеть, но и попробовать воспроизвести в своих работах цветовое воздействие неба и солнца на здания, деревья, фигуры людей и тому подобное. Основной задачей пленэрных заданий по живописи и рисунку является формирование у студентов умений по передаче воздушной перспективы (тональной и цветовой). Главные принципы которой заключаются в следующем: объекты ближнего плана изображаются более значительными по размеру, активными по тону и теплыми по цвету. По мере удаления все объекты становятся – меньше, светлее и холоднее, теряя четкость очертаний.

Студенты художественно-педагогических высших учебных заведений, начиная с III курса, как правило, работают во время аудиторных занятий по живописи в технике масляной живописи. Особенности этой техники закрепляются и в процессе работы на пленэрной практике. Система заданий предполагает выполнение различных длительных и односеансных пейзажных мотивов с глубоким пространством, панорамные этюды, пейзажи с отражением в воде, зарисовки транспорта и техники, а также творческое изучение особенностей традиционной украинской архитектуры (деревянные хаты, церкви, мельницы и т. д.) и сельского пейзажа со стаффажем.

Дальнейшее усложнение учебной программы на IV курсе и в процессе магистерской подготовки, включение в аудиторные задания изображения человека (портрет, торс, фигура) вносит коррективы и в задания учебно-творческой практики. Система пленэрных заданий на старших курсах состоит из двух блоков: первый – архитектурные мотивы, этюды и зарисовки памятников истории и культуры (церкви, храмы, костелы), городские пейзажи со стаффажем; второй – изображение человека в различных условиях пейзажной среды. Творческая практика на четвертом и пятом курсах проходит в осенние месяцы, что позволяет студентам углубить и расширить свои пленэрные знания и умения, тематику учебных работ, а также разнообразить цветовой спектр рабочей палитры.

Итогом пленэрной практики является выполнение студентами всех курсов творческой работы – тематической пейзажной композиции с целью применения полученных на практике знаний и умений. В этой работе молодые художники демонстрируют овладение темой определенного периода, показывают приобретенное профессиональное мастерство, а также пытаются найти свой собственный авторский стиль – благодаря активизации самостоятельной деятельности, творческому поиску в работе, разработке индивидуальной, неповторимой манеры исполнения. Творческие пленэрные композиции мотивируют студентов к более внимательной работе в открытой среде, способствуют развитию понимания окружающей действительности, связанные с обобщением длительных наблюдений за состоянием природы, являются началом пути к дипломному проекту. В отличие от учебных заданий, творческие композиции уже имеют определенную художественную ценность, могут экспонироваться на выставках как полноценные художественные произведения, являясь результатом плодотворной и упорной практической работы.

Содержание учебно-творческой пленэрной практики исключает дублирование аудиторных заданий, а также заданий других видов практик и направлено на развитие у студентов самостоятельного творческого решения определенных задач.

Одной из важных составляющих профессиональной подготовки будущих учителей изобразительного искусства к преподавательской деятельности является умение разрабатывать учебно-методические комплексы. Мы считаем, что целесообразно включить в перечень пленэрных заданий на всех курсах разработку и изготовление студентами методических таблиц с технологическими картами поэтапного выполнения художественной работы (пейзажа, натюрморта, фигуры человека в условиях природы). Таким образом студенты создают самостоятельный методический материал, который смогут использовать в процессе педагогической практики в школе, на уроках изобразительного искусства, во внешкольных учебных заведениях, а также в своей профессиональной работе после окончания высшего учебного заведения. В процессе подготовки учебно-методического комплекса студенты должны учитывать все этапы грамотного ведения работы (компоновка, линейно-конструктивное построение, выявление тональ-

ных и цветовых соотношений, завершение и обобщение). Четкое соблюдение последовательности в этих работах дает положительный результат и при выполнении студентами заданий на пленэре.

Для получения студентами на пленэре педагогического опыта считаем уместным применение следующих методов: обсуждение студентами перед началом работы методически грамотной последовательности выполнения задания (избрание изображаемого мотива, обоснование размера, формы и ориентации формата, аргументирование выбора точки зрения и линии горизонта, компоновки, тонального и цветового решения и т. д.); привлечение студентов во время работы к консультированию других студентов на всех этапах выполнения задания; выявление ошибок в работах, поиск причин этих ошибок, путей их решения и недопущения в будущем; проведение мастер-классов. Применение на практике этих методов приучает студентов к аналитической направленности в работе, помогает преодолеть страх перед аудиторией, развивает коммуникативные умения.

Заключение. Учитывая все вышесказанное, можем утверждать, что учебно-творче-

ская пленэрная практика действительно является одной из важнейших составляющих учебного процесса художественно-педагогических высших учебных заведений по подготовке будущих учителей изобразительного искусства к профессиональной деятельности. Весомость ее опирается не только на взаимосвязь и дополнения основных специальных дисциплин, таких как живопись, рисунок, композиция и цветоведение, но и на углубление приобретенных педагогических и изобразительных знаний и умений. Не менее важным является факт получения специфического художественного опыта и эстетического удовольствия от прямого общения с окружающим миром. Мы считаем, что на пленэрной практике в педагогических вузах нужно делать акцент на развитие не только художественных умений будущих учителей изобразительного искусства, но и педагогических, так как потенциал пленэра этому способствует.

Вопрос поиска и изучения современных методов проведения занятий на пленэре требует дальнейшего изучения, а также усовершенствования и разработки новых методических пособий, учебников, учебно-методических комплексов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коновець, С. К. Особливості професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах / С. К. Коновець // Вісник Львівської національної академії мистецтв ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів : Вид-во ЛНАМ, 2011 – Вип. 22. – С. 36-47.
2. Смірнова, О. О. Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. О. Смірнова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 200 с.
3. Федьков, Г. С. Художественно-педагогическое образование в Беларуси: исторический аспект / Г. С. Федьков // Искусство и культура. – 2017. – № 2 (26). – С. 102–106.
4. Шабанов, Н. К. Особенности подготовки учителя изобразительного искусства в педагогическом вузе / Н. К. Шабанов. – Курск : Изд-во Курск. гос. пед. институт, 1994. – 166 с.
5. Пулотов, Ф. У. Исследование профессиональной художественно-творческой подготовленности будущих педагогов изобразительного искусства / Ф. У. Пулотов // Молодой ученый. – 2011. – № 11. Т. 2. – С. 172–174.
6. Маслов, Н. Я. Пленэр. Практика по изобразит. искусству : учеб. пособие [для студентов худож.-граф. фак. пед. ин-тов.] / Н. Я. Маслов. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
7. Шевнюк, О. Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – Київ : Освіта України, 2017. – 311 с.

REFERENCES

1. Konovets, S. K. Osoblyvosti profesynoy pidgotovky vchyteliv obrazotvorchogo mystetstva u vyshchyykh navchalnykh zakladakh / S. K. Konovets // Visnyk Lvivskoy natsionalnoy akademiyi mystetstv ; Lviv. nats. akad. mystetstv. – Lviv : Vyd-vo LNAM, 2011. – Vyp. 22. – S. 36-47.
2. Smirnova, O. O. Metodyka formuvannya khudozhnyo-pedagogichnoy kompetentnosti maybutnikh uchyteliv obrazotvorchogo mystetstva v protsesi navchannya dekoratyvno-prykladnoho mystetstva [Tekst] : dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 / O. O. Smirnova ; Nats. ped. un-t im. M. D. Dragomanova. – Kyiv, 2010. – 200 s.
3. Fedkov, G. S. Khudozhestvenno-pedagogicheskoye obrazovaniye v Belarusi: istoricheskiy aspekt / G. S. Fedkov // Iskusstvo i kultura. – 2017. – № 2 (26). – S. 102–106.
4. Shabanov, N. K. Osobennosti podgotovki uchitelya izobrazitelnogo iskusstva v pedagogicheskom vuze / N. K. Shabanov. – Kursk : Izd-vo Kursk. gos. ped. institut, 1994. – 166 s.
5. Pulotov, F. U. Issledovaniye professionalnoy khudozhestvenno-tvorcheskoy podgotovlennosti budushchikh pedagogov izobrazitelnogo iskusstva / F. U. Pulotov // Molodoy uchyonyy. – 2011. – № 11. T. 2. – S. 172–174.
6. Maslov, N. Ya. Plener. Praktika po izobrazit. iskusstvu : ucheb. posobiye [dlya studentov khudozh.-graf. fak. ped. in-tov.] / N. Ya. Maslov. – M. : Prosveshcheniye, 1984. – 112 s.
7. Shevnyuk, O. L. Metodyka navchannya obrazotvorchogo mystetstva u vyshchyykh navchalnykh zakladakh : navch. posib. / O. L. Shevnyuk. – Kyiv : Osvita Ukrainy, 2017. – 311 s.