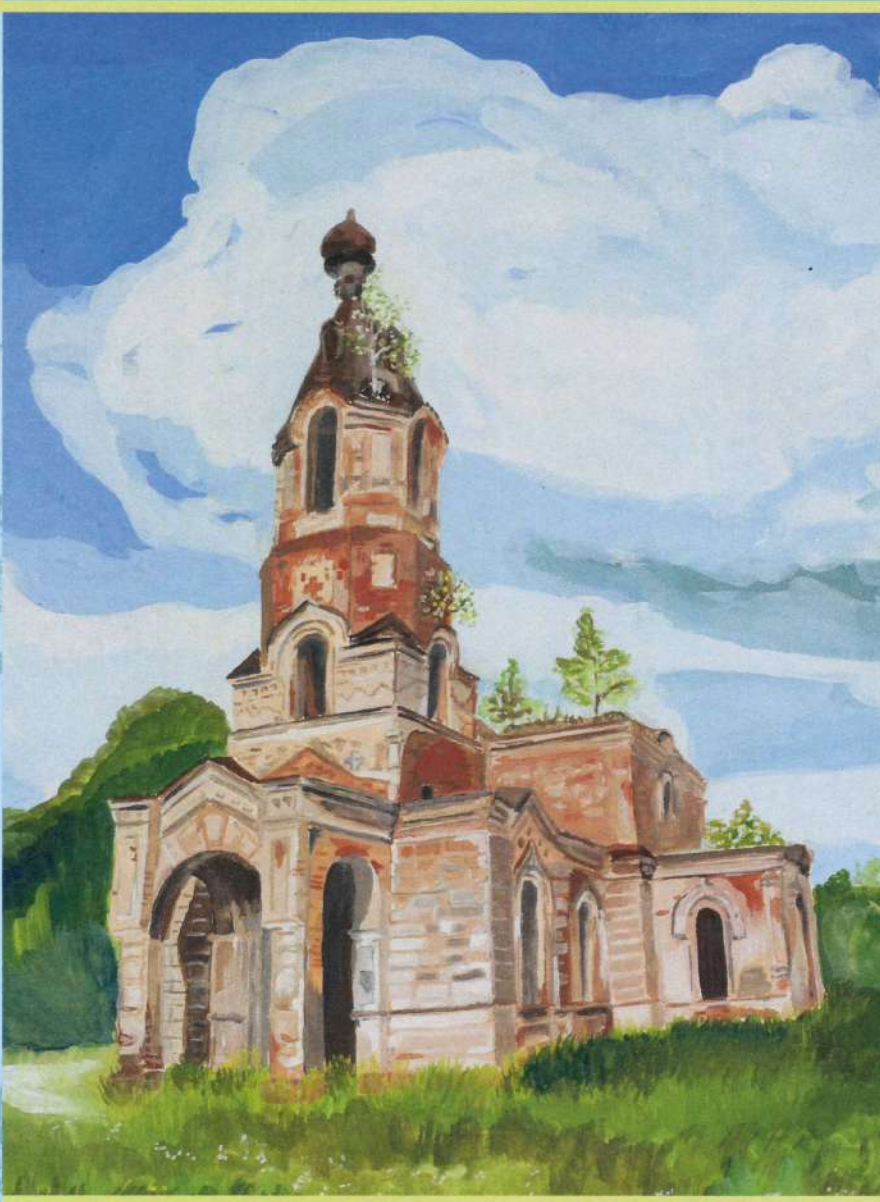

ПЛЕНЭР

БГТУ

Министерство образования Республики Беларусь
Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка

ПЛЕНЭР

Рекомендовано
учебно-методическим объединением по педагогическому
образованию в качестве учебно-методического пособия
для студентов учреждений высшего образования,
обучающихся по специальности 6-05-0113-06
«Художественное образование»

Минск

БГПУ
2023

УДК 75.047(075.8)

ББК 85.147я73

ПЗ8

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ,
рекомендовано секцией педагогических наук
(протокол № 3 от 02.11.2022 г.)

А в т о р ы: Г. В. Лойко, И. С. Савельев, Л. В. Гомонов, Н. Н. Андрукович

Р е ц е н з е н т ы:

Шауро Г. Ф., заведующий кафедрой народного декоративного-прикладного искусства
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств»,
доктор искусствоведения, профессор, лауреат премии «За духовное возрождение»;
Гончарук В. И., профессор, профессор кафедры рисунка УО «Белорусская
государственная академия искусств»

ПЗ8 **Пленэр** : учебно-методическое пособие / Г. В. Лойко [и др.]. – Минск :
БГПУ, 2023. – 90 с.
ISBN 978-985-29-0364-6.

Иллюстрированное учебно-методическое пособие по программе учебной практики «Пленэр» составлено с учетом требований государственного образовательного стандарта высшего художественно-педагогического образования для студентов очного обучения по специальности «Художественное образование». Включает в себя практические задания, которые студенты должны выполнять на учебной практике «Пленэр» на природе, содержит список рекомендуемой литературы для самостоятельного изучения. Практические задания проиллюстрированы работами студентов кафедры художественно-педагогического образования прошлых лет. Текстовая часть задания содержит пояснительную часть и задачи, определяемые данной программой по каждому заданию.

Адресуется студентам и преподавателям кафедр художественно-педагогического образования учреждений высшего образования Республики Беларусь.

УДК 75.047(075.8)
ББК 85.147я73

ISBN 978-985-29-0364-6

© Оформление. Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка, 2023

ВВЕДЕНИЕ

В основу пленэрной практики студентов положен принцип единства теории и практики, который является необходимым условием подготовки квалифицированных художников-педагогов. Они должны не только владеть достаточно высоким уровнем умений и навыков в изобразительном искусстве, но и глубоко понимать сущность художественного творчества, в полной мере представлять себе процесс изображения как результат художественно-образного познания окружающей действительности, понимать роль изобразительной грамоты в развитии эстетического восприятия не только в своей творческой самореализации, но и в передаче знаний учащимся в дальнейшем.

Учебное творческое задание на пленэре — это определенная система обучения и воспитания, последовательное постижение знаний и развитие навыков. Программа основана на использовании лучших традиций и методических принципов мирового реалистического искусства. Это выражается, прежде всего, в содержании и методической последовательности расположения учебных заданий. Каждое задание — приобретение соответствующей системы знаний и практических навыков.

Задания по программе постепенно усложняются. В каждом из заданий ставятся определенные задачи, которые студенту необходимо выполнять. При этом процесс возрастания трудностей в выполнении заданий нарастает постепенно, параллельно приобретению практических навыков реалистического изображения.

Учебная программа по пленэру определяет путь последовательного развития практического умения студента на углубленное и длительное изучение природы и человека. Она дает основные методические установки обучающемуся. Одновременно программа предоставляет возможность каждому педагогу проявлять свою инициативу в пределах общих задач.

Цель процесса обучения на пленэре научиться видеть окружающий мир глазами художника, свободное владение всеми средствами и техниками изобразительного искусства.

При рисовании на природе наряду с краткосрочными рисунками, набросками, зарисовками предлагается также выполнение работ по памяти и представлению.

Изучению практического курса предшествует краткий лекционный курс, в котором просматриваются основополагающие понятия реалистического изображения действительности. Это перспективные сокращения, изменения тона и цвета под воздействием освещенности и т. д.

Практические задания направлены в первую очередь на решение следующих задач: изучение закономерностей и изменений в природе, освоение принципов и методов изображения объемной формы в пространстве средствами рисунка и живописи, развитие творческих способностей обучающихся.

Во время работы на пленэре наброскам следует уделять особое внимание. Выполнение большинства заданий сопровождается вспомогательными набросками, обогащающими процесс работы над основным изображением. Они развивают зрительную память, композиционное мышление, глазомер, чувство масштаба. В набросках фиксируются отдельные сценки, характеры людей, животных, типичные особенности окружающей действительности. В повседневной жизни бывают неповторимые моменты, и если они могут быть запечатлены художником, то только в форме быстрого наброска.

Наброски и зарисовки так же, как и длительные рисунки, основываются на общих законах изображения природы, линейной и воздушной перспективы. Даже самый быстрый и лаконичный набросок требует грамотной передачи формы природы, ее конструктивного построения и пропорции.

Выполнение кратковременных зарисовок можно рекомендовать в качестве домашнего задания. Целенаправленное наблюдение окружающей действительности способствует развитию творче-

ской активности студентов. Выработка потребностей ежедневно фиксировать свои наблюдения в альбомных рисунках развивает художественное восприятие действительности и закрепляет этот процесс в дальнейшей творческой практике.

Практические задания в программе проиллюстрированы рисунками студентов кафедры художественно-педагогического образования Белорусского государственного педагогического университета.

Следует подчеркнуть, что как бы технично не были подготовлены студенты, основная цель их профессиональной подготовки будет достигнута только при совмещении в процессе создания художественного образа эмоционального и рационального начала.

Для получения зачета по курсу «Пленэр» студенты должны предоставить на кафедру все работы, выполненные в этот период. Просмотр практических работ проводится преподавателями кафедры, которые ведут практические дисциплины по изобразительному искусству. Педагог, проводивший занятия с группой студентов на пленэре, предлагает и обосновывает ту или иную оценку студенту, а окончательная оценка работы утверждается голосованием.

В силу специфики учебной практики «Пленэр» теоретический материал излагается как в лекционной форме, так и в форме обсуждения иллюстраций на практических занятиях. Изложение теоретического материала должно сочетаться с наглядным показом преподавателем каких-либо технических приемов, с последующим его закреплением студентом в виде выполнения задания на практике.

На пленэре будущим художникам-педагогам представляется возможность экспериментировать с композиционным решением листа, графическими и живописными фактурами и материалами. В процессе «сотворчества» педагога со студентом происходит живой творческий диалог поколений, работает принцип «делай, как я», укрепляется связь «учитель – ученик». Реальные результаты работы на пленэре воплощаются в творческих работах студентов, образах белорусской природы, знакомстве с традиционным бытом, через осознание собственного места в современном мире искусства и культуры. Целями пленэра становятся, прежде всего, практическое применение знаний, полученных в процессе обучения, более полное раскрытие творческой личности студента и восприятие собственной личности как частицы непрерывного творческого процесса.

Основными задачами пленэра являются:

- изучение и творческое осмысление пейзажных и архитектурных мотивов и ландшафта родного края, города;
- изучение этнографических мотивов в различных формах, представленных как в архитектуре, так и народной утвари. Здесь прослеживается прямая связь работы на пленэре с работой студентов на музейной практике;
- стилизация, живописное или графическое переосмысление в изобразительной плоскости всех вышеперечисленных мотивов;
- совершенствование композиционных, технических (живописных и графических) приемов передачи многообразия окружающего мира.

В результате практики пленэр студенты должны научиться собирать и изучать натуральный материал в виде набросков, этюдов, студий. Уметь решать основные изобразительные графические и живописные задачи, мыслить художественными образами, создавать фор-эскизы композиции на основе изученного материала в соответствии с темой и заданиями пленэра.

Для результативного участия в творческом пленэре студентам необходимо владеть культурой художественного мышления, способностью к обобщению материала, восприятию и анализу информации. Каждому студенту необходимо уметь поставить перед собой индивидуальную творческую цель и выбрать пути ее достижения. Постараться критически оценить свои достоинства и недостатки и наметить пути и средства к самосовершенствованию.

Выбор природы, мотива для работы на пленэре, в основном, доверяется самим студентам. Отсюда вполне резонно можно говорить о творческом самостоятельном подходе к интерпретации мотивов. Преподаватель в этом случае уходит на второй план, направляя и корректируя ход работы, обращая внимание студента на смысловые и визуальные акценты в его творческой работе.

Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед преподавателем в процессе работы на пленэре, – высвободить и развить творческие способности студента. Иногда в этом помогает принцип художественной интерпретации выбранного мотива. Подсказать направленность работы, сделать это вовремя, акцентировать внимание студента на каких-то исторических или художественных параллелях в изобразительном искусстве, и главное, сделать это ненавязчиво, чтобы у студента сложилось впечатление, что это он сам пришел к подобным выводам. На пленэре студенты учатся самостоятельно мыслить и сочинять, передавать увиденное в свободной интерпретации.

Студенты, побывавшие на творческом пленэре и наработавшие на нем личный запас знаний и впечатлений, часто обращаются к своим летним наблюдениям при создании в дальнейшем своих творческих проектов.

Значительную роль рисования с природы на пленэре и научного подхода к изобразительному искусству подчеркивали в своих воспоминаниях признанные зарубежные и отечественные художники: А. Ахбе, Н. Н. Ге, А. А. Дейнека, А. Дюрер, Б. В. Иогансон, братья Караччи, И. Н. Крамской, Леонардо да Винчи, Д. Рейнольдс, А. С. Сапожников, В. А. Серов, Е. И. Репин, П. П. Чистяков и многие другие.

О значении пленэра в изобразительном искусстве много говорится в трудах значимых художников-педагогов: Г. Беды, С. Е. Игнатъева, Ю. В. Коробко, В. С. Кузина, С. А. Ломова, Н. Н. Ростовцева, А. А. Унковского и многих других.

Вопросам специфики пленэра посвящены работы В. М. Дубровина, Н. В. Зинченко, Н. Я. Маскова, С. П. Рощина, М. А. Семеновой, А. С. Хворостова и других. Например, С. П. Рощин в своем исследовании «Формирование профессионально-личностных потребностей художников-педагогов» подчеркивает необходимость пленэрной практики в профессиональном обучении художника-педагога. Работа Н. Я. Маскова «Пленэр как процесс обучения и воспитания художника-педагога» посвящена методике проведения пленэрной практики студентов художественно-педагогического направления. Исследование М. А. Семеновой «Развитие художественно-творческих способностей студентов...» посвящено непосредственно занятиям акварельной живописью на пленэре. В большинстве этих и других подобных теоретических трудов освещаются отдельные положения пленэра, даются практически рекомендации по решению его художественно-творческих задач. Большинство работ ориентировано на период обучения в художественной школе, колледже, в вузе.

Изучив существующие программы пленэрных практик, где художественное образование имеет профессиональный характер мы выявили общие учебно-творческие задачи пленэра:

- развитие навыков передачи состояния природы при помощи характера освещенности;
- развитие навыков передачи пространства при помощи линейной и воздушной перспективы при работе с природой;
- развитие навыков построения композиции, основываясь на пейзажном или архитектурном мотиве при работе с природой;
- развитие колористических навыков при работе над живописным этюдом;
- развитие графических навыков в процессе рисования набросков и зарисовок на пленэре;
- развитие чувства пропорции, знаний и навыков пластической анатомии при рисовании с природы людей и животных.

Занятия изобразительным искусством на пленэре подразделяются по типу от простого к сложному:

- графические зарисовки и живописные этюды растений, цветов, деревьев;
- графические зарисовки и живописные этюды сельского и городского пейзажа (и его фрагментов с элементами архитектуры);
- зарисовки краткосрочных этюдов животных и птиц;
- живопись натюрморта на открытом воздухе;
- зарисовки портрета и фигуры человека на природе.

Примерно такой будет и перечень задач, который должен увеличиваться и пополняться постепенно все более сложными.

Использование «дополнительной реальности» помогает расширить рамки учебного пособия, дает возможность познакомиться с работой кафедры художественно-педагогического образования в целом и работой педагогов-художников со студентами на пленэре, помогает создать целостное впечатление о возможностях учебной практики «Пленэр» в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка и других педагогических университетах Республики Беларусь.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 КУРС	7
2 КУРС	13
1 КУРС 2 СЕМЕСТР.....	18
ТЕМА 1. Этюд натюрморта (с бытовыми предметами, плодами, ягодами, цветами)	18
ТЕМА 2. Зарисовки и этюды полевых цветов, трав, листы (6 часов)	21
ТЕМА 3. Композиционный рисунок растений(трав, цветов, деревьев)	26
ТЕМА 4. Краткосрочные этюды	29
ТЕМА 5. Архитектурные мотивы.....	31
ТЕМА 6. Наброски и зарисовки деревьев	34
ТЕМА 7. Этюды пейзажных мотивов при различном освещении и состоянии погоды	37
ТЕМА 8. Наброски людей в несложных позах	40
ТЕМА 9. Этюды пейзажа с ярко выраженной плановостью и глубиной пространства.....	43
ТЕМА 10. Этюды архитектурных мотивов (улицы, мотивы с постройками, памятники архитектуры)	45
ТЕМА 11. Творческая композиция «Лирический пейзаж».....	49
ТЕМА 12. Творческая композиция «Архитектурный пейзаж».....	51
2 КУРС 4 СЕМЕСТР	53
ТЕМА 1. Зарисовки архитектурных мотивов	53
ТЕМА 2. Зарисовки пейзажей с открытым пространством	56
ТЕМА 3. Краткосрочные этюды городских пейзажных мотивов при различных условиях освещения	58
ТЕМА 4. Долговременные этюды пейзажных мотивов при различных состояниях погоды (сюжет по выбору студента)	62
ТЕМА 5. Композиционно-тематический рисунок пейзажа	64
ТЕМА 6. Композиционно-тематический пейзаж (живопись).....	66
ТЕМА 7. Зарисовки и стилизация растений, животных и птиц.....	69
ТЕМА 8. Формальная композиция «Бионика».....	74
ТЕМА 9. Этюды пейзажей со статической и динамической композицией	77
ТЕМА 10. Формальное решение композиции на темы: «Средства и способы передачи динамики в композиции пейзажа», «Средства и способы передачи статики в композиции пейзажа»	79
ТЕМА 11. Этюды архитектурного пейзажа с водой	81
ТЕМА 12. Трансформация пейзажа на тему «Отражение».....	84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	86
ЛИТЕРАТУРА	87

Учебное издание

ЛОЙКО Георгий Валентинович,
САВЕЛЬЕВ Иван Сергеевич,
ГОМОНОВ Леонид Владимирович,
АНДРУКОВИЧ Николай Николаевич

ПЛЕНЭР

Учебно-методическое пособие

Редактор О. П. Андриевич

Техническое редактирование и компьютерная верстка Д. Д. Власенко

Дизайн обложки Д. С. Абашиной

Подписано в печать 05.09.2023. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Ризография.

Усл. печ. л. 10,46. Уч.-изд. л. 8,46. Тираж 100 экз. Заказ 447.

Издатель и полиграфическое исполнение: учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 31/236 от 24.03.14. Ул. Советская, 18, 220030, г. Минск.