

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный педагогический университет
имени Максима Танка

Факультет эстетического образования

**ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Международная научно-практическая конференция
г. Минск, 11 апреля 2024 года

**ПЕДАГОГІКА МАСТАЦТВА Ў МЭТАХ УСТОЙЛІВАГА
РАЗВІЦЦЯ ГРАМАДСТВА**

Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
г. Мінск, 11 красавіка 2024 года

**PEDAGOGY OF ART FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF SOCIETY**

International Scientific-Practical Conference
c. Minsk, April 11, 2024

*Научное электронное издание
локального распространения*

Минск
БГПУ
2025

ISBN 978-985-29-0591-6

© Оформление. Беларуский
государственный педагогический
университет имени Максима Танка, 2025

Р е д к о л л е г и я:

Шатарова М. А. (отв. ред.), кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства, заместитель декана по научной работе факультета эстетического образования БГПУ;

Захарина Ю. Ю., доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой теории и методики преподавания искусства БГПУ;

Лойко Г. В., профессор, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, заведующий кафедрой художественно-педагогического образования БГПУ;

Сернова Т. В., кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой музыкально-педагогического образования БГПУ;

Иванова М. В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры музыкально-педагогического образования БГПУ;

Дубатовская О. А., кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры музыкально-педагогического образования БГПУ;

Приймova М. Ю., доцент кафедры художественно-педагогического образования БГПУ

П24 **Педагогика искусства в целях устойчивого развития общества = Педагогика мастацтва ў мэтах устойлівага развіцця грамадства = Pedagogy of art for sustainable development of society** : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 11 апр. 2024 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка ; редкол. : М. А. Шатарова (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГПУ, 2025.
ISBN 978-985-29-0591-6.

В сборнике рассматриваются актуальные вопросы и перспективы развития художественно-эстетического образования.

Адресуется педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений, всем, кого интересуют вопросы художественно-эстетического образования.

Минимальные системные требования:

Операционная система Windows 98 и выше Процессор Pentium III, RAM 32 Mb (ОЗУ),
HDD 250 Mb Видеоадаптер с разрешением 800×600, 256-цветов,
32 Mb видеопамати, DVD-ROM, мышь

© Оформление. Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, 2024

Программное обеспечение: Adobe Acrobat Reader

Издается в авторской редакции

Ответственный за выпуск *М. А. Шатарова*
Дизайн обложки *А. М. Романович*

Дата подписания к использованию . Mb. Тираж 5 электрон. экз. Заказ 102.

Исполнение: учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка».
Ул. Советская, 18, 220030, Минск. <https://bspu.by>

РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ "ПЛЕНЭР" В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

Т. В. Ивчик, С. С. Кулапина, И. С. Савельев
ГУО «Средняя школа № 201 г. Минска», УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», Республика Беларусь

Аннотация. В статье описывается роль пленэра в формировании профессиональных компетенций педагога-художника, рассматривается образовательный и воспитательный потенциал практики «Пленэр», приводятся примеры учебных заданий.

Ключевые слова: пленэр, профессиональные компетенции, педагог-художник; творческий потенциал.

THE ROLE OF EDUCATIONAL PRACTICE "PLEIN AIR" IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES AND THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF A TEACHER-ARTIST

T. V. Ivchik, S. S. Kulapina, I. S. Savelyeu
State educational institution «Secondary school №201 of Minsk»,
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Republic of Belarus

Abstract. The article describes the role of plein air in the formation of professional competencies of a teacher-artist, examines the educational and educational potential of the practice of "Plein Air", and provides examples of educational tasks.

Keywords: plein air, professional competencies, teacher-artist; creative potential.

При проведении учебной практики «Пленэр» в БГПУ имени М. Танка большое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций и развитию творческого потенциала студентов, будущих педагогов-художников. Особое значение пленэрной практики обусловлено тем, что студент начинает осознавать себя творческой личностью, гораздо более самостоятельной, чем в условиях учебной мастерской. Изображение любимых уголков природы, родного города создает у студентов сопричастность к родной стране и гордость за нее, вызывает глубокие патриотические чувства, которые педагог-художник в дальнейшем будет передавать и своим ученикам.

Значительную роль рисования с натуры на пленэре подчёркивали многие художники-педагоги: Ю. В. Коробко, С. Е. Игнатьев, В. С. Кузин, С. А. Ломов, Н. Н. Ростовцев, А. А. Унковский, Н. Я. Масков и многие другие.

Целью пленэра является, прежде всего, совершенствование навыков отображения окружающего мира средствами изобразительного искусства,

полученных в процессе обучения, и закрепление их.

Для результативного участия в творческом пленэре студентам необходимо владеть основами изобразительной грамоты и культурой художественного мышления, способностью к обобщению материала, восприятию и анализу визуальной информации. Необходимо уметь поставить перед собой творческую цель и выбрать оптимальные средства, материалы, технические приемы для ее достижения. Мы считаем, что изучению практического курса должно предшествовать освоение основополагающих понятий реалистического изображения действительности. Это перспективные сокращения, изменения тона и цвета под воздействием освещённости; педагог должен правильно сформулировать и поставить учебные задачи; наличие качественного наглядного и теоретического материала, поясняющего и иллюстрирующего этапы выполнения заданий, примеры готовых работ; обучение должно быть мотивированным [1, с. 4-6].

Основные учебные задачи, которые ставятся перед студентами при прохождении практики «Пленэр», – это изучение и творческое осмысление пейзажных и архитектурных мотивов и ландшафта; стилизация, живописное или графическое переосмысление изображаемых объектов; совершенствование композиционных, технических (живописных и графических) приёмов передачи многообразия окружающего мира.

Общие учебно-творческие задачи пленэра - развитие навыков передачи состояния природы при помощи характера освещённости; развитие навыков передачи пространства при помощи линейной и воздушной перспективы при работе с натуры; развитие навыков построения композиции, основанных на пейзажном или архитектурном мотиве при работе с натурой; 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 натуры людей и животных.

Для занятий на пленэре подбираются задания различной сложности: графические зарисовки растений, цветов, деревьев; графические зарисовки сельского и городского пейзажа (и его фрагментов с элементами архитектуры); зарисовки человека на природе (портрет и фигура); краткосрочные этюды растений, животных и птиц; живописный этюд натюрморта на открытом воздухе; длительные этюды городского и сельского пейзажей; стилизация объектов растительного и животного мира; разработка графических и живописных композиций по мотивам пленэра.

Практические задания направлены в первую очередь на освоение принципов и методов изображения объёмной формы в пространстве средствами рисунка и живописи, на развитие наблюдательности и творческих способностей

обучающихся. При выполнении заданий студенты должны руководствоваться основным принципом – последовательным, методически осмысленным ведением работы от композиционного построения до детальной проработки с последующим обобщением. Размер работы диктуется, прежде всего, характером задания.

Во время работы на пленэре наброскам следует уделять особое внимание, так как 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, её конструктивного построения и пропорции. Выполнение кратковременных зарисовок можно рекомендовать в качестве домашнего задания. Целенаправленное наблюдение окружающей действительности способствует развитию творческой активности студентов. Выработка потребности ежедневно фиксировать свои наблюдения в альбомных рисунках развивает художественное восприятие действительности и закрепляет этот процесс в дальнейшей творческой практике [3, с. 178].

При рисовании на природе, наряду с краткосрочными рисунками, набросками, зарисовками, предлагается также выполнение работ по памяти и представлению [1]. Задания по стилизации растений и животных требуют от студента осмысленного выявления наиболее характерных особенностей изображаемых объектов для достижения выразительности художественного образа.

Большое внимание уделяется исполнению заданий по изображению архитектуры в пейзаже. Рисунок архитектуры – вовсе не чертеж, сводить его только к перспективному построению не следует. Наиболее интересное задание для студентов - рисовать памятники архитектуры, сооружения дворцового типа, пейзажи с садово-парковой архитектурой. В классических памятниках доминируют образное начало, выразительный и запоминающийся силуэт. При выборе объектов на природе можно рисовать как здание целиком, так и его фрагмент. Важно выбрать угол зрения, который наиболее благоприятен для правильного изображения объекта на плоскости. Нередко архитектура усложнена декоративными элементами, орнаментами, скульптурами. Надо помнить, что излишняя увлеченность детализировкой, декором мешает видеть построение архитектурной формы [1, с. 55].

В процессе рисования внимание студента обращается на связь сооружения с окружающим пейзажем. Это единство зачастую достигается благодаря планировке

объекта и малых форм в архитектуре, таких как павильоны, беседки, парковая скульптура.

Огромную роль играет выполнение краткосрочных и длительных живописных этюдов. Следует уделить внимание передаче освещения, различных состояний природы. Освещение в природе изменчиво и имеет свои особенности в различное время суток и при различных погодных условиях. Выполняя подобные задания, студент сталкивается с острой необходимостью анализа и осмысления основных, наиболее существенных цветовых и тональных отношений. Осознанное ограничение цветовой палитры, разбор, расстановка тональных отношений способствуют формированию профессиональных компетенций педагога-художника [2, с. 37-143].

Задание по выполнению композиционного пейзажа отличается от этюда тем, что оно в первую очередь нацелено на раскрытие творческой мысли автора.

В пейзаже-композиции все должно быть подчинено основной идее произведения. Каждая деталь способна что-то добавить к развитию основной мысли, а малозначимое не должно заслонять изображение основного объекта. Несколько равнозначных композиционных цветов разрушают единство и целостность восприятия.

В результате практики пленэр студенты обязаны научиться собирать и изучать натуральный материал в виде набросков, этюдов, штудий; развить умение 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.

Выбор природы, мотива для работы на пленэре чаще всего 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.

Будущим художникам представляется возможность экспериментировать с композиционным решением листа, графическими и живописными фактурами и материалами. В процессе "сотворчества" педагога со студентом происходит живой диалог между учителем и учеником [1, с. 66].

Следует подчеркнуть, что, как бы технично ни были подготовлены студенты, основная цель их профессиональной подготовки будет достигнута только при совмещении в процессе создания художественного образа эмоционального и рационального начала. Студенты, побывавшие на творческом пленэре и наработавшие на нём личный запас знаний и впечатлений, часто обращаются к своим летним наблюдениям при создании в дальнейшем своих творческих проектов. 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. Задача преподавателя - 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.

Особое значение пленэрной практики обусловлено тем, что студент начинает осознавать себя творческой личностью, становится гораздо более самостоятельным, чем в условиях учебной мастерской. Изображение любимых уголков природы, родного города создает у студентов сопричастность к своей стране и гордость за нее, вызывает глубокие патриотические чувства, которые он в дальнейшем будет передавать и своим ученикам. Результаты работы студентов на пленэре воплощаются в живописных и графических произведениях, запечатлевающих образы белорусской природы.

По итогам прохождения практики «Пленэр» регулярно проводятся выставки (например, уже традиционным стало ежегодное проведение совместной онлайн-выставки творческих работ студентов и учащихся ГУО «Средняя школа №201 г. Минска» «Этюдник»), издается методическая литература. Все это помогает учащимся почувствовать значимость, ценность их творчества, что способствует осознанию собственного места в современном мире искусства и культуры.

Библиографические ссылки

1. Пленэр : учеб.-метод. пособие для студентов учреждений высш. образования, обучающихся по специальности 6-05-0113-06 "Художественное образование" / Г. В. Лойко [и др.] ; Белорус. гос. пед. ун-т. - Минск : БГПУ, 2023. - 90 с.

2. Базанова, М. Д. Пленэр: учебная летняя практика в художественном училище [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Д. Базанова // Razym.org. – Режим доступа: <https://www.razym.org/semiyahobbi/foto/199117-bazanova-md-plener-uchebnaya-letnyaya-praktika-v-hudozhestvennom-uchilische.html>. – Дата доступа: 26.05.2022.

3. Кузин, В. С. Рисунок. наброски и зарисовки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. С. Кузин // Академия. – Режим доступа: https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_23022.pdf. – Дата доступа: 26.05.2021.