

РАЗВИТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сапунова М. Ю., доцент кафедры изобразительного искусства

Белая Д. Ю., ассистент кафедры изобразительного искусства

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (048) 7206372

Аннотация. В статье рассмотрены истоки развития пленэрной живописи в обучении студентов, ее необходимость для формирования визуального художественного восприятия и совершенствования живописного мастерства.

Ключевые слова: пленэр, цвет, колорит, живопись, этюд, художник, пейзаж.

Резюме. Пленер (франц. pleinair, букв. вільне повітря) - у живопису термін, який позначає передачу в картині всього багатства змін кольору, зумовлених дією сонячного світла і навколишньої атмосфери. Найбільш послідовна і ретельна розробка проблем пленеру належить імпресіоністам, у яких світло і повітря набувають важливого самостійного значення.

Сьогодні заняття на пленері стали звичайним явищем не тільки в практиці професійних художників, але і в підготовці студентів. Виконання робіт на пленері цікаво і корисно для розвитку і формування зорової пам'яті, цілісності бачення, творчої уяви, спостережливості, здатності чутливо сприймати кольорові зображення в природі. Для розвитку і становлення особистості художника виходити на пленер потрібно постійно у різні пори року та за різних умов освітлення. Робота на відкритому повітрі протягом року дає можливість побачити різні колористичні відносини. Навички та знання, набуті в процесі виконання навчальних завдань на пленері, формують професійну майстерність та покращують якість навчання живопису в майстерні.

Постановка проблеми. Обучение живописи в условиях пленэра.

Цель работы - рассказать о влиянии и необходимости пленэрной живописи в высшем художественном заведении.

Задачи работы: проанализировать развитие и необходимость пленэрной живописи в обучении студентов высших художественных заведений.

Пленэр (франц. *plein air*, букв. открытый воздух) - в живописи термин, означающий передачу в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. Пленэрная живопись, в отличие от работы в мастерской, занимается изучением окружающей среды, рефлексов, цветовых изменений, переходов, нюансов, теней, наблюдаемых на открытом воздухе. Ее основные признаки - светлый колорит, чистый сияющий цвет, ощущение световоздушной среды и т.д. Расцвет пленэрной живописи приходится на XIX в. Самая последовательная и тщательная разработка проблем пленэра принадлежит импрессионистам, у которых свет и воздух приобретают важное самостоятельное значение [1]. Импрессионисты вывели живопись из мастерских на воздух, обогатили ее солнечным светом, освободили от тяжелых серых и коричневых теней.

Организация учебного процесса по изобразительному искусству и, в частности, по живописи в начале XX века была крайне противоречивой. В 1920-е годы этюдная практика была ограничена формальными экспериментами и поисками, оторванными от окружающей действительности. Начиная с 30-х годов XX века произошли значительные изменения в содержании и методике художественного обучения и воспитания. Занятия на пленэре начали проводить на всех живописных факультетах и отделениях [2].

Подготовка по живописи на пленэре в виде летней учебной творческой практики существует и по сегодняшний день в системе художественного образования.

Художнику, особенно начинающему, необходимо активно заниматься пленэрной живописью. Работа на пленэре является важным и необходимым условием совершенствования живописного мастерства формированием художественного, аконстантного видения, сознательного, творческого, осмысленного подхода к изображению [3].

Главной формой обучения живописи на пленэре является этюд с натуры. Занятия по живописи на пленэре являются наиболее эффективным, если они сочетаются с кратковременными упражнениями по рисунку [2].

Студенты, выходя на пленэр после 1-го курса, уже имеют определенные навыки работы с цветом. Занятия по живописи на пленэре направлены на развитие таких способностей как:

- способность воспринимать природу в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение в двухмерном на плоскости;
- целостное восприятие природы с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности. Умение целено воспринимать объекты на пленэре, находить большие цветовые отношения в нем. Способность воспринимать в этюде метод работы отношениями. Уметь сравнивать цвета природы по цветовому тону, светлоте, насыщенности, выдерживать тональный и цветовой масштаб;
- творческое воображение - способность создавать выразительные композиционно – цветовые решения в этюдах с природы.

Чередование академических занятий по живописи с самостоятельными этюдами на пленэре необходимо для стабильного роста профессионального мастерства и, в частности, для воспитания цельного видения природы, чувства цветовой среды [2].

На открытом воздухе обогащается цветовое восприятие предметного мира в окружении световоздушной среды. На пленэре невозможно пользоваться заученной палитрой или заученным тональным решением, какие привычны в мастерской.

Хотя все ранее полученные умения и навыки в учебной мастерской остаются в силе, непосредственное применение их на пленэре осложняется определенными трудностями. В природе все неустойчиво и быстро меняется, за короткое время нужно успеть запечатлеть общее цветовое состояние природы, уметь длительное время удерживать его в памяти и, самое главное, научиться не копировать, а сознательно строить отношения, передавать характерные особенности того или иного состояния природы, понимать его объективные закономерности. Для начинающего художника это очень сложная задача, которая требует последовательного освоения объективных закономерностей световой и воздушной среды природы, накопления определенных умений и навыков по их передаче [3].

Живопись на пленэре помогает развивать колористическое видение. Ни один день в году не похож на другой, а как различны по краскам в природе весна, лето, осень, зима [4]. Примеры работ, выполненные на пленэре в разное время года (автор Д. Ю. Белая) - рис.1, рис.2.

Систематические наблюдения состояний природы, упражнения с цветом в набросках и живописные этюды позволяют выработать профессиональную остроту цветового зрения.

Путь к пленэрной живописи прокладывается через постоянное изучение природы – природы, т.е. через каждодневные подготовительные зарисовки, наброски, этюды, эскизы и варианты композиций [2].



Рис.1



Рис.2

Вывод. Сегодня занятия на пленэре стали обычным явлением не только в практике профессиональных художников, но и в учебной подготовке студентов. Выполнение работ на пленэре интересно и полезно для развития и формирования зрительной памяти, цельности видения, творческого воображения, наблюдательности, способности чутко воспринимать цветовые изображения в натуре. Для развития и становления личности художника выходить на пленэр нужно постоянно в разные времена года и при различных

условиях освещения. Работа на открытом воздухе в течение года дает возможность увидеть различные колористические отношения. Навыки и знания, приобретенные в процессе выполнения учебных заданий на пленэре, формируют профессиональное мастерство и улучшают качество обучения живописи в мастерской.

ЛИТЕРАТУРА

1. Википедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8D%D1%80>
2. Маслов, Н. Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству [Текст] / Н. Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
3. Рындин, А. С. Живопись. Теория и практика: учебное пособие. 2–е изд., [Текст] / А. С. Рындин. - Одесса: КП ОГТ. - 288 с.
4. Школа изобразительного искусства. Вып. 5. [Текст] / Академия художеств СССР. - М., 1962.- 141 с.

4.04.2014г.
