

ЗНАЧЕНИЕ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ -ЖИВОПИСЦЕВ

ШИЛОВ Л.Г., СПОРНИК М.В.

*Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
г. Одесса, Украина*

Учебный процесс у студентов-живописцев в высшем учебном заведении априори связан с практическими занятиями. Художник в институте пишет натюрморты или натурные постановки в различных вариациях, то есть в разных цветовых и тональных гаммах, в разных композиционных решениях. Находясь в условиях мастерской, студент выполняет поставленные педагогом задачи, старается решить всё академически и реалистически верно. Но учебный процесс предполагает не только занятия в мастерской. Для того чтобы «оживить» палитру цветов, увидеть более многообразное сочетание красок студенту необходимо писать с натуры в условиях открытого пространства, на природе. Это возможно благодаря художественной пленэрной практике.

Живописная пленэрная практика открывает особенные возможности для повышения навыков творчества студента-художника. Работа на природе позволяет будущему специалисту видеть и сопоставлять многообразие цветовых оттенков, тонов, замечать постоянно меняющиеся рефлексы, тени. Перед студентами, работающими в условиях открытого пространства, педагоги ставят задачи запечатлеть разные состояния в природе, отобразить различные времена года, переходные состояния, природные явления. В зависимости от этих изменений в природе происходит и перемена колорита окружающей среды. Это и необходимо передать в своём формате студенту-художнику. Условия пленэра позитивно влияют на процесс обучения студентов: живописцы учатся видеть и передавать в своих произведениях чистые цвета, смешивая на палитре не более двух-трёх цветов. Художник на природе должен работать быстро, так как освещение на протяжении дня постоянно меняется. Соответственно у живописца нет большого количества времени для смешивания красок, что и обеспечивает более чистые смеси цветовых оттенков. В среднем, на создание живописного этюда уходит два или три часа. Постоянно меняющееся освещение заставляет художника быстро передавать свои впечатления об увиденном пейзаже, натюрморте или портрете на холсте. Особенно важны первые тридцать минут, тогда живописец полагается на собственное интуитивное восприятие, наиболее ярко воспринимает окружающую среду. Зрение и мозг наиболее ярко

фиксируют окружающий мир именно в течение первых 15-30 минут. Вместе с этим возможна передача эмоционального восприятия художником. Формируется своё видение и живописная манера исполнения. Знаменитый в мире художник Константин Коровин писал: «Пейзаж должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом - это так похоже на музыку». Когда живописец работает под открытым небом, он может абсолютно по-своему решить пейзаж, руководствуясь своими чувствами, выразить черты своего характера в видении окружающего мира. Это может быть выражено, к примеру, в тональном решении пейзажа, расстановке контрастов и сочетании ярких или неярких цветовых пятен. Студент, участвующий в живописном пленэре, открывает свои живописные качества во много раз быстрее и эффективнее чем в условиях работы в студии. Работая в аудитории, художник часто привыкает к усреднённому, сдержанному колориту внутренней среды помещения. В живописи это отображается замутнением красок. Пленэр, в свою очередь, даёт возможность передавать яркую и воздушную цветовую среду.

Таким образом, педагоги ставят перед студентами следующие задачи: 1) компоновка в формате с учётом правил золотого сечения (это может быть горизонтальный, вертикальный форматы, квадрат); 2) выбор мотива – самого места в пейзаже; 3) выбор времени суток и состояния в природе; 4) согласование длительности выполнения работы (короткий односеансный этюд или многосеансная композиция); 5) обсуждение выполненных работ среди участников пленэра. Главным достоинством пленэрной практики для студентов-живописцев является способность передачи ярких, чистых, солнечных и насыщенных, природных оттенков на своих полотнах.

Ежегодные художественные пленэры проводятся для раскрытия в студентах многих живописных качеств: умение увидеть композицию в природе и верно передать её на холсте, правильно компоновать, видеть многообразие и гармонию цветовых оттенков, умение работать быстро и точно. Часто именно такие пленэры дают студенту почву, основу для создания дипломной композиции. Разнообразие живописных этюдов помогает художнику углубить свои навыки в понимании колорита. Такие цветовые зарисовки или этюды, созданные в разное время суток и в разных погодных условиях, приучают живописца не пользоваться заученной гаммой цветов, а, напротив, постоянно обогащать и совершенствовать своё видение цветовых оттенков. Живописные пленэры, как правило, - это наиболее эффективное и продуктивное время для обучения студента навыкам художественного мастерства а также выработки у художника собственного вкуса и стиля живописи.