

Методические рекомендации по проведению занятий на тему городского пейзажа

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы методики преподавания занятий по рисунку в условиях современных образовательных стандартов, выявляется значимость пленэрной практики в формировании личности художника. Исследуется роль пленэра в художественном образовании, а также описывается опыт преподавания рисунка.

Ключевые слова: пленэрная практика, методика преподавания занятий на пленэре, воспитывающий потенциал природы.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

В русской художественной школе, начиная с первой половины 19 века, придавалось особое значение методу работы на пленэре. Программы Академии художеств прошлых веков содержат ряд обязательных заданий по рисованию отдельных ландшафтов, а также входящих в них различных животных и растений». Изучение природы и рост профессионального живописного мастерства понимались как взаимосвязанный процесс в формировании художника.

В классической педагогике были сформированы основные положения о нравственно-эстетическом развитии детей и подростков под воздействием природы, о ценности природных факторов и явлений в системе обучения и воспитания человека. Многие педагоги советовали учиться у природы, наблюдать за ее проявлениями, использовать большой воспитывающий потенциал, заложенный в природных формах.

Для русской школы изобразительного искусства всегда было характерно поэтическое осмысление природы, что повлияло на повышение роли пленэрного метода обучения. Пейзажный жанр тесно связан с именами художников-новаторов, основателями пленэрной живописи: С. Ф. Щедрина, А. А. Иванова, К. П. Брюллова, А. Г. Венецианова. Подлинными мастера – В. В. Поленов, В. А. Серов, К. А. Коровин, И. И. Левитан, В. С. Архипов – учили своих воспитанников живописно-пластическому языку, построенному на основе принципов пленэрной живописи.

Проанализировав педагогический опыт преподавания российских специалистов художественного образования, мы можем отметить, что в методике работы над рисунком прослеживаются общие закономерности, но главный принцип в системе обучения рисунку – это развитие художественного восприятия. Основными требованиями являются правила реалистической композиции: выбор формата, соответствующего постановке и выбранной точке зрения, композиционная организация плоскости листа, построение средового пространства, архитектуры с учетом линейной и воздушной перспективы, пропорций. Обучение рисованию пейзажа, начинается с его деталей и заканчивается сложными многочисленными композициями с преобладаниями длительных основательных рисунков. Много ценных рекомендаций по вопросам рисования пейзажа высказали уже в советское время А. А. Рылов, К. Ф. Юон, Н. П. Крымов и другие художники-пейзажисты.

Актуальным вопросом в условиях новых образовательных стандартов является то, каким должен быть урок рисунка, ориентированный на результаты освоения основных общеобразовательных программ. Какие именно задачи должен ставить педагог, чтобы результатом были не только предметные знания, но и умение применять их в практической деятельности? Человеку в процессе обучения необходимо приобрести те компетенции, которые помогут ему в современном обществе ориентироваться в любых ситуациях, самостоятельно принимать решения, отличаться мобильностью, быть способным к сотворчеству и творчеству в различных областях деятельности. Сейчас считается, что самый хороший урок – это эффективный урок, создающий условия для креативного мышления, воспитывающий думающего ученика. Специфика художественного образования требует особого внимания к постановке развивающих, воспитательных задач, ведь процесс становления художника всегда связан с накоплением и постижением определённых духовных ценностей, с развитием и воспитанием чувств.

Большая роль в наше время отводится краеведению, восстановлению традиций и повышению значимости культурного наследия родного края. На уроках изобразительного искусства ставятся задачи, мотивирующие учащегося к изучению истории и культуры родного края, воспитывающие чувство трепетного отношения к природе и культуре в целом.

Задания по выполнению рисунка городского пейзажа являются частью программы летней пленэрной практики. Уроки предусматривают закрепление проработанного в аудиториях материала по графике и дают хорошую возможность натурального изучения городского пейзажа, памятников художественной культуры. Цикл практических пленэрных занятий является важным средством развития пространственного мышления и зрительной памяти, способности правильной оценки соотношений и масштабности форм.

Натурным объектом для рисования по данной теме могут быть архитектурные памятники и места, связанные с историческими событиями, а также именами замечательных людей. Прогулки по городу можно объединять с увлекательными рассказами о выдающихся личностях, с судьбами которых связаны те или иные здания [1].

Прежде чем приступить к работе, необходимо наблюдать окрестность, рассмотреть постройки, рельеф местности, найти выгодные точки зрения, увидеть выразительную пластическую взаимосвязь форм.

В памятных местах нелегко сразу найти выразительное композиционное решение. При этом следует помнить, что мастера живописи часто обращались к обыденным, внешне малопримечательным архитектурным мотивам, пытались увидеть в простом, привычном пейзаже пластическую и смысловую выразительность [2]. Демонстрируя репродукции художников, педагоги должны повторять с учащимися правила линейной и тоновой перспективы. Студентам нужно внимательно проанализировать перспективный ракурс в произведениях художников, размеры фигур людей, находящихся на разном уровне в пространстве; определить с какой целью авторы пользовались теми или иными приемами: низкий уровень горизонта, присутствие деталей на переднем плане. Перед выходом на пленэр педагогу необходимо дать как можно больше информации студентам, так как, в отличие от работы учебных мастерских, учитель не имеет возможности находиться постоянно рядом с учеником [3].

Необходимо приготовить материалы для работы: карандаши разной твёрдости, уголь, маркеры, а также нож для заточки, планшет, складной стул. Не следует рисовать всё, что попадает в поле зрения. Не желательно располагаться вблизи зданий,

так как отсюда получают сильные перспективные сокращения, искажающие памятник. Следует обратить внимание на масштабы зданий, пропорции, соразмерность с фигурой человека, на объём в целом и силуэтную выраженность.

Вначале следует определить размер и формат рисунка. Вертикальный формат даёт возможность наиболее выразительно передать динамику силуэта архитектурных строений; горизонтальный, напротив, протяжённость и панорамность пейзажа. Желательно выполнить несколько кратковременных зарисовок-эскизов, которые помогут увидеть пластическую выразительность, сделать правильный выбор формата, композиции рисунка. Их задача заключена также в том, чтобы выявить характер изображения, найти определенный ритм в композиции. Большую пользу могут принести упражнения в краткосрочных, быстро выполняемых набросках, которые развивают чувство композиции, заставляют видеть в натуре главное, характерное, ведут к уверенным, рациональным действиям. Самый распространенный материал – графитный карандаш, который предоставляет художнику множество возможностей. Работа пером, тушью и маркером не терпит ошибок, поэтому здесь необходима точность глаза и твердость руки. Работа пером приучает к наблюдательности, внимательности и уверенности. У каждого материала свой характер.

На первоначальной стадии компоновки нужно найти общее очертание объектов, наиболее целесообразно и выразительно размещая их на листе. В целом вся композиция должна убедительно подчеркнуть основную идею и выявить содержание рисунка. Сначала на листе бумаги определяют место для всего изображения. Начинают рисунок лёгкими линиями, не нажимая на карандаш. Выполняя рисунок, следует обращать внимание на связь сооружений с окружающей средой. Объекты, расположенные на переднем плане, просматриваются более четко, контрастно по отношению к находящимся в отдаленности, четкость и ясность силуэта которых теряется. Учитывать необходимо и состояние свето-воздушной среды, её влияние на восприятие в различное время суток и разную погоду. При рисовании с натуры пейзажа художник должен учитывать, что в связи с изменением положения солнца изменяются границы падающих и собственных теней. Делая общий набросок, необходимо наметить границы тени, выбрав наиболее удачный момент освещения. Необходимо заранее учесть положение солнца, чтобы в дальнейшем не считаться с изменяющимся освещением. При рисовании пейзажа следует помнить, что днём приходится считаться с очень значительными рефlekсами неба.

Следующая стадия – более точное конструктивное построение, при котором уточняются пропорции, движение формы. Важная роль при этом отводится целостному видению, следованию от общего к частному. Подчинение деталей общей форме также должно проводиться в соответствии с конструкцией и пропорциями изображаемого объекта. Когда пропорции найдены, начинают усиливать пространственность изображения. Объёмность формы архитектурных объектов можно передать линейно путем выявления направления их поверхностей и границ, пересечений, поворотов в перспективной удаленности. В дальнейшем объёмность изображения является путём нанесения штриховки, формирующей тон, передачи светотени. Работа начинается с наиболее тёмных мест, затем переходят к более светлым. Линия должна быть разнообразной, живой, где-то лёгкая, плавная, где-то более чёткая. Необходимо избегать однообразной штриховки, следить за формой предмета. Красота линии, штриха – не самоцель. Цель работы – правдивое, конкретное изучение натуры. Следующий этап – уточнение объёмных форм и внесение деталей. Необходимо прошудировать те детали, которые придают особое своеобразие архитектур-

ART 75240

УДК 372.8

ному облику, выражают его характер, лицо. На протяжении всей работы нужно соблюдать логичность построения и лаконичность выражения, проверяя каждую линию, штрих, деталь в отношении общей формы. На последней стадии обобщения рисунка полезно смотреть на рисунок издали, смотреть широко, охватывая весь объект. Законченный рисунок должен быть точным и выразительным.

Исходя из вышесказанного, мы рекомендуем учитывать при планировании занятия следующие моменты:

- имеющиеся знания учащихся, их подготовленность;
- необходимость постановки конкретных целей перед началом рисунка, поиск новых изобразительных возможностей традиционных академических техник исполнения;
- дифференцированный подход на занятии рисунком;
- использование различных средств обучения для полного пояснения темы;
- рациональное распределение времени;
- необходимость проведения просмотра.

Ссылки на источники

1. Ростовцев. Н. Н. Учебный рисунок. – М., 1985. – 256 с.
2. Маслов Н. Я. Пленэр. – М., 1984. – 112 с.
3. Непомнящий В. М., Смирнов Г. Б. Практическое применение перспективы в станковой картине. – М., 1978. – 119 с.

Rafis Atnagulov,

Student of the Technology and Design Department, Vyatka State University of Humanities, Kirov

rafiskirov@mail.ru

Methodological recommendations for conducting lessons of urban landscape

Abstract. The paper considers the problems of teaching methods, used at drawing lessons in the conditions of modern educational standards; reveals the importance of plein-air practice in formation of artist's personality; explores the role of plein-air painting in art education.

Key words: plein-air practice, teaching methods at plein-air lessons, upbringing potential of nature.

Рекомендовано к публикации:

Г. Н. Некрасовой, доктором педагогических наук, членом редакционной коллегии журнала «Концепт»

ISSN 2304-120X

9 772304 120159