

**Методика преподавания живописи и графики
в условиях пленэра в средней школе.
“Петербургские мотивы”.
На примере ГБОУ гимназия № 190.
Кондратьева Мария Викторовна
педагог**

ГБОУ гимназия № 190 Центрального района Санкт-Петербурга

Учебная практика (пленэр) является неотъемлемой частью процесса обучения в художественных школах и нашей гимназии. Она проводится в начале лета и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции. Пленэр обычно проходит в черте города.

И пожалуй является самой любимой частью учебного процесса.

Отсюда и выбор практической (методической) темы курсовой "Петербургские мотивы".

Цель работы состоит в том, чтобы показать методику преподавания пленэра на примере гимназии №190. Выбор темы определен не только эмоциональной стороной, но и закономерным практическим аспектом. Всё объединено общим звучанием, мотивами старого, исторического города.

Где присутствует перспектива улиц, набережных и рек Санкт-Петербург.

Где есть доминанты (соборы, шпили), которые являются формообразующим аспектом в будущей работе учащихся. Здесь нет современного, индустриального города-это сознательный подход в рассмотрении данной темы и работы на пленэре.

Цель:

Развития общеличностных и профессиональных качеств учащихся.

Задачи:

получение информации о городе (о среде, об архитектуре) в котором живешь;

развитие эмоциональной сферы учащихся: (воспитывать любовь к родному городу), (вызвать интерес учащихся к изучению истории города);

развитие воображения, зрительной памяти;

развивать (совершенствовать) пространственное и образное мышление;

развивать (совершенствовать) умение использовать изобразительные средства рисунка.

Разработанность темы в научной и методической литературе достаточно широкая и достаточная полная в теоретическом обосновании.

Один из составляющих аспектов решения поставленных задач, возможно главенствующий - это собственный опыт который заключается, и в владении методикой обучения, и элементарно в выборе места рисования, пленэра.

Теоретическое и практическое значение данной темы в образовательном процессе состоит в осмыслении, формулировании и передаче собственного положительного опыта.

Методика последовательного, закономерного, можно сказать по-этапного преподавания-усложнения конкретных рисовальных, живописных и композиционных задач в интеграции с предметами истории города, истории России, истории искусства, краеведения.

Опыт преподавателей и традиции гимназии являются бесценным продуктом человеческой мысли, деятельности и творческого осмысления.

Разница не только в месте пленэра, но и в подходе к возрасту и подготовленности учащихся, учитывается, как индивидуальная подготовка, так и год обучения.

На пленэре, особенно в начале, надо начинать рисовать и писать с фрагментов; часть здания, дерево, тропинка, тротуар, в среде художников это называется "расписаться". Особенно маленьким (7 класс) желательно плавно переходить к большим форматам, в этом возраст важно чтобы получилось, состоялась работа. Поэтому нужно определить рисуемый объект, не по принципу "я хочу", а направлять на заведомо получаемый положительный результат, через это, в частности и воспитывается вкус.

Питерские дворы сохранили еще атмосферу старого города. Арки, переходы дают возможность знакомится с перспективой, передача глубины пространства не столь значима и вполне обозрима и тем самым легче передаваемая на листе бумаги.

Формат для 7 класса от А3 до А2, больше не нужно.

Для 8-ых классов А2, 10-ые классы работают А2, готовые форматы пастельной бумаги 50x60, 50x70, также легко загрунтованный ватман, как для рисунка и живописи можно использовать. Требования к грунтовке; не флуоресцентные цвета, лучше серый, сепийный, можно зеленоватый и как вариант серо-голубой, по-тону очень легко.

В июне месяце у обучающихся ГБОУ гимназии проходит пленэр.

Пленэр – это живописная практика, когда на природе, в условиях естественного освещения дети углубляют и закрепляют знания по рисунку, живописи, композиции, полученные в аудитории. Пленэр – это еще и один из видов здорового образа жизни и активного отдыха ребят художественной школы, который проходит на лоне красивых уголков природы. Во время пленэра повышается и двигательная активность обучающихся, ведь чтобы отыскать живописный уголок в городе или за его пределами приходится много ходить, высматривая интересный природный ландшафт, который захочется перенести на полотно. И это хорошо гармонирует с занятиями, которые проходят в пахнущих краской классах. Первые теплые летние лучи солнца, свежий воздух, треплющий волосы ветерок – все это запомнится ребятам надолго. Для проведения пленэра требуется специальное снаряжение.

Каждому учащемуся необходимы удобная одежда для занятий, этюдник, планшет, зонтик на случай осеннего дождика, складной стульчик, наборы красок, бумаги, картона, холстов, кистей и других материалов и инструментов для работы с натуры. Все это ребята готовят заранее.

Ощущение единения с природой способствуют развитию человека как личности, развитию эстетического вкуса и художественных потребностей, создает эмоциональное настроение и вдохновение - все это формирует у детей активную жизненную позицию, стремление к творчеству.

Некоторые педагоги, не отстают от учащихся, выезжают за пределы города – на живописные берега Ладожского озера, Финского залива, на озера Карельского перешейка, в Выборг, чтобы

остаться наедине с природой и рисовать там с натуры Северные пейзажи. Иногда воспитанники педагогов выезжают вместе с ними, приобщая к творчеству даже родителей.

На пленэре происходит чудо – рождение художников. И это, наверное, самое главное, когда человек преисполнен духом Творчества.

Пленэр (от франц. en plein air – «на открытом воздухе») – правдивое отображение в живописи красочного богатства природы, проявляющегося под открытым небом, при активном влиянии воздушного пространства и света Солнца.

Изображение окружающей действительности с учетом воздействия на натуру световоздушной перспективы и естественного освещения – сложнейшие задачи для учащихся, верное решение которых требует от них серьезных навыков по всем творческим дисциплинам.

В Санкт – Петербурге, где сосредоточены основные культурные ценности России. При любой возможности можно посетить Эрмитаж с его мировыми шедеврами, Русский музей, где можно полюбоваться картинами знаменитых русских живописцев. А какое удовольствие доставляет прогулка по Летнему саду, во время которой думается о том, что когда-то здесь гуляли великий Пушкин, Блок, Ахматова, Гоголь.....

Для нас, конечно, краеведение, в первую очередь связано с Санкт-Петербургом, с изучением его истории, традиций, архитектуры и культуры.

Как писал Лихачев в своей работе «Краеведение как наука и как деятельность», краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно включает изучение природы и хозяйства, экономики и быта, истории и культуры родного края. Можно выделить, например, географическое, историческое, этнографическое, топонимическое краеведение.

Мы обозначаем, как художественное.....

«Петербург – столицу – создавала вся Европа.

Петербург вырос, как любимое дитя Европы стараниями ее лучших архитекторов, садовников, строителей, скульпторов, художников.

Вместе с русскими зодчими они сотворили этот шедевр. Европейское начало многое определило в значении города»- писал Даниил Гранин.

Санкт-Петербург создавался быстро, динамично, бурно, починяясь гению своего создателя - Петра Первого. Кикины палаты, построенные в 1714 году - типичный дом петровской эпохи, Александра – Невская лавра. Александро- Невская лавра для пленэра одно из благодатных мест в прямом и переносном смысле. В этом месте находится собор, церковь, мосты, как деревянный, так и каменный. Не маловажный момент, речка "Монастырка" имеет изгиб, разный уровень зданий, не многоэтажность.

В организационном плане также идеально место. Рядом метро " Александро- Невская лавра". Ограниченность пространства. Отсутствие движения, есть столовая и туалет, что тоже играет не последнюю роль в благополучном прохождении пленэра.

С левой стороны, от церкви Николая Чудотворца, по пруду прекрасный вид на часовенки;

идеальный вид сочетающий в себе все, что нужно для предсказуемого результата. Изгиб берега, вода, противоположный берег, как остров, вдали мостик, часовенка. Камерность места сочетается с Величием Руси.

Без сомнения, крыши – самые романтические места нашего города. Они породили особую культуру и этику. Это места для свиданий, сюрреалистических фотосессий.

Неповторимость северной столицы. Панорамность создают удивительное ощущение полета над городскими пейзажами, незнакомыми из-за необычного ракурса и очень узнаваемыми при более тщательном рассмотрении.

Изучение истории города, ни в коем случае не должно быть ограничено его основными памятниками.

Образ города составляют его планировка, рядовая застройка, создававшаяся веками, рельеф местности, связь с окружающей природой, путями сообщений, окрестностями.

Крыши и улицы Санкт-Петербург- это другая неповторимая индивидуальность города. Силуэты вентиляционных, печных труб, создают свою философию звучания, сродни органным трубам в хаосе, переплетении звучит своя закономерность и свой ритм. В парадном Петербурге, трубы становятся, чем-то согревающим, домашним.

Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом для нас уже особый.

Он наполняется духовным содержанием, преобразуется.

Преобразуется и город, чью историю мы познаем.

Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нем происходили, какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались.

А ведь именно краеведение дает нам возможность почувствовать и понять истинную ценность каждого дома, архитектурного ансамбля, парка.

Краеведение придает местности, не имеющей «авторского происхождения», историзм, открывает ее в прошлом что-то совершенно новое, ценное.

В Петербурге реки является парадной частью города. Рек принимает участие и в осенней, и в зимней, и в летней жизни нашего города. Осенью мы ждем, пока реки покроется льдом, а весной мы хотим, чтобы лед быстрее сошел. Все ждут, когда весной пойдет лед с Ладоги, тогда будет похолодание, а за ним начинается настоящее лето.

С первого дня работы на открытом воздухе необходимо интересно с композиционной и живописной точек зрения выбирать натуральный объект с учетом поставленной задачи. Преподаватель знакомит детей с приемами и методами нахождения выразительной композиции изображаемого в формате, учит увязывать выбираемый формат с характерными особенностями натуры.

Учащиеся уже ознакомлены с самым необходимым оборудованием для работы на пленэре, с материалами и инструментами (краски, кисти, карандаши, бумага, альбом для набросков, палитра, планшет, тряпочки, емкости для воды, складной стул). Небольшой этюдник.

В основе своей учащиеся уже имеют опыт работы на пленэре. В 7 классе они впервые выходят на пленэр в рамках нашей гимназии, те кто еще до поступления в гимназию, посещал художественные школы, на момент обучения в 10-ом классе, имеет несколько лет практики на открытом воздухе.

Дополнение, логическое интегрированное продолжение и завершение в работах на пленэре. Являются уроки, беседы о наиболее ярких моментах в истории возникновения и развития города, истории России, просмотр и анализом работ художников (посещение музеев, выставочных залов, просмотр репродукций, книжных иллюстраций, альбомов, фильмов, диапозитивов, электронных изданий).

Поиски композиционного и тонального решения.

Поиски композиционного центра. Доминанта; дом, дерево.....

Вид городской улицы с строениями вдоль неё, шоссе, аллеи в парке. В этих мотивах необходимо передать глубину пространства, используя в рисунке известные приемы и правила построения линейной перспективы.

И в рисунке и в живописи – правила воздушной перспективы едины.

Рекомендации при работе над эскизами:

выбор точки зрения (ракурса);

анализ постановки, формат заданный;

выполнение краткосрочных эскизов (желательно несколько);

Перенос, компоновка найденного эскизного решения на заданный формат.

Учащиеся находят наиболее удачную позицию для наблюдений природы и выполняют рисунки, используя различные положения наблюдателя относительно изучаемого мотива, с осознанным выбором высоты уровня зрения.

Рекомендации по ходу работы. Как в любой постановке, всё строится вокруг доминирующего (главного) предмета. Выполнение рисунка (живописи) на заданном формате.

Основной задачей является нахождение учащимися обязательной взаимосвязи архитектуры или ее фрагментов с окружающим воздушным пространством в условиях определенного освещения.

При выполнении заданий необходимо учитывать особенности изображения архитектурных мотивов с точки зрения расстояний наблюдателя от природы, с учетом плановости, линейной и воздушной перспективы.

Характер архитектурного сооружения, формы силуэта постройки на фоне неба, земли, растительности, её масштабов, пропорций, важных стилевых особенностях.

Грамотное линейно-конструктивное построение изображаемых архитектурных объектов или их деталей с учетом законов линейной перспективы, выявление характерных особенностей построек средствами графики, с применением различных приемов и способов нанесения линий, пятен, штриховки и т. д.

Пленэр является, как прозвучало ранее, неотъемлемой частью учебного процесса,

завершающей учебный год. Выход на летнюю практику — настоящий праздник для учащихся.

Она проводится после годовых просмотров, экзаменационных испытаний, в начале лета (июнь), и является продолжением классных учебных занятий по рисунку, живописи и композиции.

Ребята получают новые впечатления и собирают материал для будущих композиций.

В процессе занятий обогащается внутренний мир учащихся, растёт интерес к истории культуры нашей Родины. На открытом воздухе закрепляются навыки работы с натуры, обостряется восприятие цветовых отношений, лучше понимается линейная и воздушная перспектива.

На пленэре учащиеся осваивают профессиональные особенности в работе над пейзажем, решают поставленную педагогом задачу, учатся выбору мотива, грамотной компоновке и последовательности при выполнении упражнения, с учетом осваиваемых материалов и дополнительных технических средств, применяемых в изобразительном искусстве.

Пленэр, опираясь на полученные знания и навыки по предметам рисунок, живопись, композиция, помогает совершенствоваться и развивать технические способы работы в этих дисциплинах. Работа на открытом воздухе большей частью связана с выполнением этюдов и зарисовок пейзажных мотивов.

Учащиеся, изучая объекты живой природы, городской среды, получают богатый материал в виде накапливающихся визуальных впечатлений от природы.

У них постепенно возникает потребность в созерцании и неторопливом любовании природой и своим городом. В желании изучения, познании большего....о своем городе, крае.

Инновация заданий заключается во всём перечисленном выше, а так же, в том, что задание «получается», учащиеся рисуют на хорошем рисовальном уровне в рамках гимназии, как художественной школы и выше, задание «получается» практически у всех, что в меньшей степени зависимо от уровня подготовки, что в свою очередь способствует дальнейшему росту, стимулу учащихся!

Литература:

1. Неменский, Б. М., Горяева, Н. А., Неменская, Л. А. [и др]. Программы общеобразовательных учреждений. ИЗО и художественный труд. С краткими рекомендациями. 1–9 классы / под ред. Б. М. Неменского. – М.: Просвещение, 2008.

2. Кузин, В. С. ИЗО и методика его преподавания в школе. – М.: Агар, 1988.

3. Традиции школы рисования ХПА имени А.Л.Штигилица.

4. О. А. Лясковская, Пленэр в русской живописи XIX в., М., 1966.

5. Н.Я. Маслов, Пленэр: Практика по изобразительному искусству.– М.: Просвещение, 1984.

6. В.С. Кузин, наброски и зарисовки.– М.: Просвещение, 1981.

7. Н.Н. Волков, Цвет в живописи - М., 1985.