

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2021, №6, Том 9 / 2021, No 6, Vol 9 <https://mir-nauki.com/issue-6-2021.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN621.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Цырульник, А. Н. Интеграционные методические основы художественного академического обучения студентов рисунку и живописи портрета на пленэре / А. Н. Цырульник, В. И. Денисенко // Мир науки. Педагогика и психология. — 2021. — Т. 9. — № 6. — URL: <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN621.pdf>

For citation:

Tsyruľ'nik A.N., Denisenko V.I. Integration methodological foundations of artistic academic training of students in drawing and portrait painting in the open air. *World of Science. Pedagogy and psychology*, 9(6): 29PDMN621. Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/29PDMN621.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

Цырульник Алла Николаевна

МБОУ СОШ № 11 станицы Григорьевской муниципального образования Северский район имени героя, члена партизанского отряда, ст. Григорьевская, Россия

Педагог изобразительного искусства

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия

Факультет «Художественно-графический»

Магистр кафедры «Педагогическое образование»

Член Краснодарской региональной общественной организации «Творческий союз художников»

Международной федерации художников

E-mail: alla.czyrulnik@mail.ru

Денисенко Виктор Иванович

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия

Профессор кафедры «Живописи и композиции»

Кандидат педагогических наук, доцент

E-mail: denisenkovit@yandex.ru

Интеграционные методические основы художественного академического обучения студентов рисунку и живописи портрета на пленэре

Аннотация. Динамично развивающееся художественное образование вузов России характерно новыми тенденциями, ориентированными на взаимодействие разных педагогических методов, и введением интеграционной системы профессионального обучения. Принцип интеграции методов сосредоточен на одном учебном материале конкретной области. Образовательную модель, посредством которой студенты смогут обучаться основам педагогической технологии, и, в зависимости от этапа освоения, анализировать процесс обучения живописи портрета на пленэре, релевантно внедрить в пространство российского художественно-педагогического образования.

Педагогическое обучение сосредотачивает своё внимание на всех формах довузовской и вузовской профессионально-художественной подготовки к пленэру в области рисунка и живописи, базой которого станут Дома творчества, детские художественные школы и пр. Образовательную парадигму важно строить с упором на традиции академической портретной живописи и рисунка в условиях природы, что является одной из важнейших проблем отечественной художественной педагогики.

Цель публикации — теоретико-методологическое обоснование обучения академическому живописному рисунку и живописи портрета на пленэре. Данное исследование детерминировано следующими противоречиями:

- а) по вышеперечисленным изобразительным видам требуется специальная учебно-методическая литература;
- б) в образовательный процесс целесообразно включение рабочих программ и интеграционной методики обучения живописи человека в условиях природы;
- в) для полного понимания основного колорита природы и освещения на практических занятиях актуально обучение пейзажу в условиях пленэра, и, как следствие, такому сложному жанру как портретная живопись.

Задачи статьи: описание методики обучения академическому живописному рисунку и живописи портрета на пленэре; апробация и применение в преподавании данной методики в работе с экспериментальной группой студентов бакалавриата (11 обучающихся) художественно-графического факультета Кубанского государственного университета на четвертом потоке пленэра на базе Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» автономной некоммерческой организации «Дом творчества 'Горячий Ключ'» в период с 30 апреля по 8 мая 2021 года.

Ключевые слова: интеграционная методика; этюд; рисунок; живопись; портрет; пленэр; живописный рисунок головы человека в условиях природы; академическое обучение рисунку и живописи; бакалавриат

Введение

Обучение живописи и этюду портрета в условиях пленэра не приемлет бессознательного и нужно все выстраивать на осознанности процесса, а именно, преподавание должно опираться на закономерности системности методических интеграционных процессов, основной задачей которых является активизация академических художественных ценностей. Вследствие того, что студентам трудно даётся портретный реализм, академическое обучение портрету на пленэре теряет свою значимость, в то время как окружающая природа и человек нуждаются в единстве.

Соответственно, приступая к написанию этюдной картины на природе, обучающиеся априори должны иметь определенные теоретические знания о живописи в условиях пленэра, в то же время, запечатлевая окружающий мир, быть готовыми развиваться и усваивать методику и технику написания живописи и рисунка.

Художник В.А. Серов считал напрасным «думать, что живопись одному дается просто, без труда. Вся суть в тайне дара, в характере в трудоспособности».¹ А также, необходимо понимать важность методики и культурных художественных ценностей, которые формирует у студента, вместе с профессиональными знаниями о рисунке и живописи еще и мышление. Важно не забывать методику и основу обучения реалистичной живописной грамоты Г.В. Беда, который так же, описывал пленэр в своем методическом пособии. Система образования должна быть универсальной совмещать новое интеграционное обучение, опирается на величие и историю пленэрного творчества, а именно она в общей парадигме до сих пор во многом способствует развитию живописных и графических основ у студентов в современных художественных учреждениях. В книге «Живопись» описанная роль рисунка в живописи, работа с натуры в условия пленэра, что углубит общее познание интересующихся обучающихся современных студентов о теории пленера¹.

---

¹ Беда, Г.В. Живопись: [Учеб. для пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, изобразит. искусство и труд»] / Г.В. Беда. — М.: Просвещение, 1986. — 190 с., с. 118.

1. Актуальность статьи

Учебная пленэрная практика по живописи на природе входит в состав основной образовательной программы (далее — ООП) ХГФ, что отображено в рабочей программе «Проектно-технологическая практика» и представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающегося в профессиональном обучении студентов живописи в условиях пленэрной практики. Направленность исследования на решение проблемы формирования профессиональных компетенций у студентов бакалавриата в процессе обучения живописи головы человека в условиях пленэра обуславливает актуальность данной статьи.

2. Исследование

База исследования: автономная некоммерческая организация «Дом творчества ‘Горячий Ключ’» (далее — АНО ДТ «Горячий Ключ»). Испытуемые: 11 студентов бакалавриата. В условиях пленэра (май, июнь — 2021 г.) был проведен эксперимент по апробации разработанной ранее методики выполнения практических заданий по академическому рисунку и живописи человека в условиях пленэра, направленный на приобретение профессиональной компетенции (ПК-4), определяющей способность бакалавра работать над графическими и живописными эскизами и этюдами в условиях пленэра.

3. Теоретико-методическое исследование

Теоретическо-методическая интеграционная значимость исследования заключается в уточнении отдельных терминов и понятий практики обучения рисунку и живописи портрета; обосновании релевантности разработанной методики обучения живописи этюда человека на пленэре; выявлении педагогических условий.

Применена научно-обоснованная методика проведения занятий по рисунку и живописи человека в условиях природы, оптимально соответствующая развитию способностей студентов художественно-графических факультетов в процессе выполнения краткосрочного и длительного этюдов во время пленэрной практики.

Практическая значимость исследования определяется возможностью применения учебно-методического пособия и рекомендаций по самостоятельной работе студентов в практике обучения описанных видов изобразительной деятельности.

Достоверность и обоснованность результатов педагогическо-теоретико-методического процесса обеспечивались: непротиворечивостью исходных методологических и теоретических концепций; комплексным использованием общенаучных и специальных методов исследования, достижением соответствующих целей; возможностью повторить разработанную методику обучения рисунку и живописи портрета в условиях природы.

Апробация и внедрение результатов работы. После проведенного эксперимента на пленэрной практике со студентами бакалавриата (3–5 курсов) ХГФ Кубанского государственного университета, материалы исследования были экспонированы на выставке, на научно-методическом и художественно-графическом факультете Куб ГУ.

Этапы формирования живописно-графических навыков:

- практический анализ, ориентированный на поиск необходимого варианта построения этюда как основы целостного видения;
- решение учебных задач рисунка, выявление основы силуэтного и плоскостного изображений и принципов воздушной перспективы;

- выполнение методического интеграционного принципа системы;
- изучение методической литературы с целью осознанного понимания и решения учебных проблем, анализ функции построения живописного рисунка. Осмысление факторов, способствующих успешному результату.

Учебный рисунок и его дисциплина основаны на практических аудиторных занятиях по изображению простых геометрических форм.

Постепенное выполнение учебных заданий в определенной последовательности и поэтапное изучение основ живописи вплоть до сложного построения фигуры человека выполняются параллельно с определением цветовых отношений.¹

Для реализации методики пленэрной живописи педагог использует разные средства обучения написания головы человека в условиях природы, стараясь на лекциях продемонстрировать, как следует действовать поэтапно. В том числе, рекомендуется формировать у студентов навык самообучения, а также изучать историю русской и европейской живописи пленэра, знакомиться с тематическими проблемами по всем междисциплинарным направлениям.

Методика практического и теоретического интеграционного обучения живописному рисунку и колористической академической живописи состоит из многих обобщенных технологических процессов:

1. Лекции об истории пленэра.

2. Изучение философии всеобщей методики. Можно понять методику, но обучающемуся важно иметь фундамент знаний, позволяющий воспринимать и запоминать научные основы живописи на пленэре. Необходимо в начале учебного года делать упор на формирование теоретических знаний в рамках обозначенной проблематики. Например, эпоха просвещения и Рене Декарт (1596–1650 гг.), а именно, его работа «Рассуждение о методе» (1637 г.) направит живописца на верное рассуждение о методе и поиске истины в науках. Пионер индуктивного метода Джон Стюарт Милле (1808–1873 гг.) и его труд обучит построению мысли [1].

3. Пленэрная практика. Интеграция и преобразование новых методических пособий находятся в постоянном поиске нововведений. Что касается применения метода живописного рисунка при обучении живописи портрета на пленэре, в основе художественного обучения этого элемента лежит пластичная линия, цветотон одним цветом, объединяющие целую систему. В построении портрета при линейно-конструктивном живописном изображении необходимо отметить и определить светотеневую линию, постепенно приступая к одноцветному полутону. Освещение натуры может быть боковым и верхним контрастным. Намечая большие пропорции и общие движения поворота натуры, необходимо, переходя к свету и тени, объединить в некоторых местах касания фигуры с природой. В условиях пленэрной среды, открывается область обширного понимания естественных определений светосилы, ведь природа — безграничный источник силы, поэтому она учит студентов изучать и созидать.

Для получения первичных умений академической живописи и графических навыков в условиях пленэра в РПД «Пленэр» на 3 курсе наблюдается нехватка достаточного количества времени на практические занятия (всего шестьдесят часов). В рамках дисциплины «Живопись» учебные задания по выполнению этюда портрета человека на пленэре не предусмотрены. В связи с этим особое внимание следует уделить организации экспериментальных групповых занятий на пленэре, а также методике самостоятельного обучения студентов академической живописи в рамках таких дисциплин, как «Живопись» и «Проектно-технологическая

практика». Процесс практических занятий по живописи человека в условиях природы должен быть направлен на формирование необходимых профессиональных компетенций, регламентируемых ФГОС ВО 3+++. Методика закрепления вышеобозначенных знаний должна базироваться на инновационных интеграционных методических разработках. Реализовывая совершенствование содержания и методов обучения живописи человека на пленэре, необходимо принимать во внимание динамично меняющиеся условия освещения природы, в том числе, эмоциональное воздействие природы на студентов. В процессе преподавания на пленэре внимание студентов следует концентрировать на усвоении закономерностей портретной живописи в этюде, в то же время, развивать у них графическое и колористическое видение [2].

Педагогические сообщества систематически корректируют содержание методов обучения живописи человека на пленэре, что также относится к таким специальным дисциплинам, как «Живопись» и «Проектно-технологическая практика» в условиях пленэра. Данные тенденции наблюдаются и при подготовке бакалавров направления 44.03.05 «Педагогическое образование» профилей «Изобразительное искусство и компьютерная графика» на художественном факультете Кубанского государственного университета (далее — Куб ГУ).

Специфика обучения живописи на природе и, в особенности, выполнение этюдов человека в условиях пленэра является одной из важнейших проблем художественной профессиональной педагогики. Эту проблему обусловили противоречия, возникшие между наличием в рабочей программной дисциплине (далее — РПД) указанных предметов с разделами, предусматривающими обучение живописи человека в условиях пленэра, и целесообразностью научно-обоснованной теории и методики обучения данному виду деятельности студентов-бакалавров художественно-графического факультета (далее — ХГФ). Следовательно, возникла необходимость в решении проблемы методического обучения живописи пейзажа, а затем и портрета в условиях пленэра на территории АНО ДТ «Горячий Ключ». Для этого следовало внести коррективы в содержание и методы обучения данному разделу изобразительной деятельности и, тем самым, способствовать решению сложной многоаспектной задачи повышения качества обучения бакалавров живописи человека на пленэре. Следует отметить, что в процессе подготовки студентов должна также решаться проблема усвоения закономерностей воздушной перспективы пейзажа живописи и портрета в условиях пленэра на высоком теоретическом и педагогическом уровнях.

4. Решение обозначенной проблемы

В рамках решения обозначенной проблематики: (а) проведено исследование методического обоснования процесса обучения студентов ХГФ живописному портрету на пленэре (АНО ДТ «Горячий Ключ»); (б) проанализирована историография истоков обучения в Крыму и становление данного вида изобразительной деятельности среди российских и европейских художников, педагогов и учёных; (г) внесены коррективы в авторскую методику выполнения программных заданий по живописи человека на пленэре.

В конечном итоге, посредством педагогического обучающего процесса в АНО ДТ «Горячий Ключ» планировалось: (а) добиться усвоения студентами основных положений теории академического рисунка и живописи портрета на пленэре; (б) апробировать интеграционную методику живописи этюда портрета на пленэре; (в) обеспечить овладение практическими умениями и навыками живописи головы человека в условиях природы, которые позволяют успешно освоить принципы написания картин на пленэре с натуры; (г) сформировать у студентов теоретические знания о трудах великих пленэрных мастеров. Вышеперечисленные фабулы ориентированы на развитие наблюдательности и навыков

живописи на пленэре, а также приобретение навыков написания светотени, цветотональных отношений и т. д.

Интегрированное обучение решает следующие задачи: создание специальных условий (поиск мотивов пейзажа и человека в нем) на пленэре для студентов в корреляции с определёнными педагогическими технологиями; помощь таким студентам, которым важно освоить учебную программу по какой-либо из выбранных им методик, не отходя от стандартов базового образования и ФГОС; обучение коммуникативным навыкам в условиях пленэра; оказание помощи в решении вопросов обучения в рамках теории и практики живописи портрета на пленэре.

Согласно классификации и тенденциям художественного развития образовательных технологий, интегрированное занятие на пленэре относится к концепции формирования «профессионализма в процессе жизни», которая представляет из себя стремление уйти от сухого метода обучения в гармонично образовательный процесс. Таким образом, совершенствуются уже приобретенные знания в живописи портрета в условиях природы, что позволяет привнести в занятия естественную органическую связь с познанием жизни. Интеграция — это специальный термин, который означает любой процесс объединения частей в целое [2].

Основные задачи формирования практических умений и навыков на пленэре при интеграционном методическом обучении включают:

(1) развитие живописных навыков; (2) обучение цветовым отношениям (тепло — холодность); (3) усложненная форма обучения основным навыкам объемного, материального и пространственного изображения; (4) приобретение академических навыков живописно исполнения характерных особенностей портретируемого и др. (длительный этюд выполняется по желанию обучающихся, формирование умений реализовывается среди студентов 3–5 курсов); (5) выработка постановки глаза в условиях природы, с учётом того, что излишняя освещенность мешает воспроизведению цветотона [3].

Первый этап начинается с определения педагогом учебно-познавательной интеграционной цели на весь период обучения с установлением конкретного перечня заданий в условиях пленэра. Необходимо настроиться сначала на изображение пейзажа, а лишь затем — написание головы человека в нем. Следующий этап предполагает обучение студентов маленьким живописным поискам, помогающим изображать голову человека в условиях природы. На третьем этапе процесса обучения деятельность преподавателя направлена на закрепление у обучающихся воспринятой ими информации в форме изложения теоретических положений, демонстрации практических умений и навыков живописи портрета. Планируемые результаты обучения в живописной деятельности студентов включают осмысление выполненной ими работы (выявление ошибок — саморефлексия) посредством анализа своих учебно-творческих композиций и цветотоновых отношений т. д.

Основная цель при написании этюда головы человека — реалистическое изображение. Далее можно познавать колористическое явление природы и человека в ней в различное время суток / в разное время года. На начальном этапе обучения целесообразно писать этюд на пленэре, не выявляя цветовых оттенков, а изображая композицию целостным колоритом и, в тоже время, не одноцветно.

Методические рекомендации исследования также ориентированы на выполнение длительного академического этюда портрета в условиях пленэра. Первым шагом является написание пейзажных мотивов, что позволяет понимать принципы выстраивания колорита, основной цветовой идеи пленэра, определить теневые массы, выявить холодные или теплые отношения (что коррелирует с временем суток) и пр. Расписавшись и осмыслив принципы

изображения колорита пейзажа, необходимо приступить непосредственно к этюду головы человека в естественной природной среде. Такой алгоритм позволяет облегчить работу, так как у студентов уже сформируются знания о гамме колорита природы, что способствует точной передаче характера натуры, что является одной из основных задач обучения академическому портрету.

Рекомендовано начинать писать портреты на пленэре с лиц однокурсников обучающихся, предварительно изобразив пейзаж, а затем — голову портретируемого. Чтобы быстро выполнить подготовительный этюд для более длительной работы (написания портрета с натуры), в процессе выбора цветового решения необходимо предварительно выполнить цветовую растяжку замесов красок. Далее формируется навык точности изображения посредством постановки глаза на живописное восприятие цвета. При этом, чтобы писать портрет в условиях природы быстро и живо, опираясь на основы изобразительной грамоты, необходима интенсивность собственного труда. Также следует учитывать, что «творческий процесс у каждого художника проходит по-своему» [4].

Важна основательная проработка непродолжительных этюдов автопортрета и параллельная отработка поэтапного ведения длительной этюдной работы. Академический портрет в условиях природы и выполнение основных его правил включает: релевантный выбор портретируемого, который более всего импонирует художнику для написания на пленэре. Следует подчеркнуть, что природное естественное освещение постоянно меняется, поэтому рекомендовано наблюдать за особенностями портретируемого. Обучающемуся надлежит увидеть его глубинное состояние и передать внутренний мир, раскрывая особенности характера с применением академических законов, максимально естественно передавая окружающее пространство. Результаты наблюдений можно будет также использовать при написании других этюдов.

Длительный этюд выполняется в несколько прописок. Первое, живописной пластичной линией в основном кобальтом синим, прописываются пластичные линии в академическом построении этюда. Далее определяются основные цветовые отношения и освещение природных условий. По мере высыхания слоев красок, в процессе написания портрета в пейзаже, можно применить лессировочную технику, при этом следует писать крупными широкими мазками, что поможет подобрать цветотон. Необходимо вести объективную работу с окружающей природой, в процессе чего происходит написание цветом академического портрета (формы головы человека), добиваясь, тем самым, портретного сходства [5].

Краткосрочная работа над этюдом портрета в условиях природы включает в себя следующие действия:

1. Планирование учебных целей и академических художественных задач при написании портрета в условиях пленэра.
2. Обучение посредством осмысленной работы с восприятием цветовой гаммы и особенностей окружающей среды.
3. Регулярное писание этюдов с натуры: каждый раз, при разной постановке, стараться открывать новое живописное цветовое решение портрета, выбирая разное естественное природное освещение.

Таким образом, при изображении этюда портрета на пленэре, необходимо придерживаться комплексного характера обучения (рисунков и живопись). На начальной стадии обучения портретной живописи необходимо изучить графические основы световой освещенности в условиях пленэра. Самостоятельно определяя композицию портрета, необходимо продумать компоновку изображения на холсте, для чего следует стараться писать не только живописно, но и графически. Работая на природе с графическим материалом,

обучающийся развивает понимание тонового распределения. Соответственно, приступая к колориту, обучающийся может точно выполнить цветотонное распределение воздушно-перспективной среды, понимая, что портрет в условиях пленэра зависит от природного освещения.

Живописный рисунок и основные его задачи: принцип обучения сосредоточен на пространственных отношениях и определении в композиции главного композиционного центра непосредственно тоном (рис. 1). На первом этапе построение, в процессе обучения, определяется целостным освещением света и тени, затем — тоновым пространственным отношением человека с природой.

Рисунок 1. А.Н. Цырульник 2021 г. «Ульяна»

Например, в XIX веке в художественной школе имени П.П. Чистякова рисовали планами, и это был основной метод «живописного» графического изображения. Техника живописного рисунка на первом этапе определялась на плоскости яркого пятна посредством фиксации светотеневых отношений письма. В целом единая плоскость штриха демонстрирует глубину тона и восприятие света. Живописный рисунок и его основы открывают глубину в пространстве. Медика также ориентирована на развитие различных способов формирования обобщенного видения и навыков изображения, построение обобщенного изображения, плоскостное построение градаций света тени и тоновых отношений в изображении с натуры. Например, Н.Э. Радлов был одним из первых, кто в своем труде описал живописный рисунок в таком контексте [6].

Учебный процесс постепенно дает знания, которые студент применяет на пленэрной практике. Познавая окружающий мир, он выражает в своих работах восприятие увиденного. В учебной постановке пленэра изобразительная область преподавания живописного рисунка недостаточно исследована и актуальность изучения проблемы основывался на познании гармонии света и тени. Более точное рисование с натуры в естественном освещении, где четко определяются границы светотени и постепенно разбиваются полутоном, позволяет понять суть изобразительного процесса на природе. В затемненных условиях, в процессе познания формы и объема, обеспечивается читаемость силуэта. Так же говорится о рисовании с натуры и по представлению, как о едином процессе изучения формы.

По окончании практического задания или при изучении какой-либо картины великого художника следует провести рефлекссию — описание изображения рисунка развивает наблюдательность и точность у студентов. А умение применять полученные знания на практике

открывает смелость восприятия тонового силуэта в объективной интерпретации. Результат восприятия обучающимися выполненных работ необходим, так как студенты часто любят детализировать, забывая о воздушной перспективе построения и обобщенности. Очень важно по окончании работы избегать нерелевантных поправок, при этом набирать тон сразу с нужной силой, чтобы не лишиться ее живописности. Важна чистота выполнения работы, так как она передает основные умения широкого штриха и больших тоновых отношений. В учебном пособии Ермеева О.А. предложен материал для начинающих художников, работающих на пленэре, что немало важно познакомиться и обратить внимание построение формы головы человека.²

В методическом пособии «Рисунок» автор педагог-художник О.М. Гаврилов, дает точную последовательность изображения с натуры в аудиторной постановке, но для изучения основ портрета на пленэре предлагаемое издание так же, направит студентов на развивающее воздействие в познании грамотности рисунка. «Всё, существующее в природе и имеющее какую-либо форму, подлежит законам перспективы. Умея применять законы перспективы, можно нарисовать видимое в натуре верно», — писал П.П. Чистяков³ Изучения пластичности форм, мягкость и понимание тонового освещения придают уникальность при изображении с натуры. Практическая деятельность, а именно, рисование с натуры, мотивирует учеников на самостоятельное выполнение рисунка. Таким образом, формируется навык ощущения и восприятия натуры в естественном освещении для передачи основной формы. Например, «утверждая принцип пространственности в искусстве, П.А. Флоренский предлагает исходное деление пространствообразования на «два основных направления» — живописное и графическое, указывая на их совершенно противоположный подход к организации пространства» [7].

Обучающийся способен передать градации тона, не забывая о влиянии среды. Освоение рисунка с натуры включает умение анализировать последовательность изображения общей формы и тона, выявляя построение перспективной композиции. В результате дисциплина рисунка решает задачи художественного восприятия. Ощущение восприятия цельного виденья дает при изображении рисунка обобщенность гармоничных отношений тона и светотеневого контраста, а также восприятие глубинного тонового плоскостного решения. Как следствие, процесс обучения должен включать новое живописное понимание человека в условиях естественной среды. Для художника-живописца очень важно знать не только о качестве отдельных цветов, но и о взаимодействии линии, тона, формы и цвета, о закономерностях в построении цветовых отношений и т. д. Следует помнить, что цветовая среда природы связана с источником света. В системе целостного интеграционного познания живописных основ цветоведения, важно в период пленэрной практикой изучить на первоначальном этапе методическое пособие «Живопись. Основы цветоведения», что направить на общее понимание цветоведения.⁴

При выполнении этюда возникает сложность выполнить его мгновенно, поэтому необходимо акцентировать внимание на поэтапном выполнении. Между тем, параллельно решается проблема передачи впечатления от натуры без детализации. Выбор мотива

---

² Ермеев, О.А. Учебный рисунок: учеб. пособие / Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина Российской Академии художеств / О.А. Ермеев, В.А. Королев, Н.Н. Репина. — 2-е изд., доп. — Москва: «Изобразительное искусство», 1995. — 216 с.

³ Гаврилов, О.М. Рисунок. Живопись: Учеб. пособие / Кубан. гос. ун-т. — Краснодар, 2002. — 78 с., С. 8.

⁴ Денисенко, В.И. Живопись. Основы цветоведения: учебное пособие / В.И. Денисенко, А.В. Гордиенко; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кубанский государственный университет. — Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005. — 117 с.

композиции и пространственного цветового решения включает в себя основу перспективной колористики. Солидарно с художником С.А. Павловским: «Цвет обладает непрерывной излучаемостью и, когда он материализован в цветовой композиции, его действие во времени бесконечно» [9, с. 56]. Соответственно, возможности обучающихся при создании композиции портрета на природе велики.

Важнейшей особенностью художественного творчества является вдохновение. Вдохновение есть высшее напряжение и духовных, и физических сил. «Вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю силу, как вол...», — говорил П.И. Чайковский [8, с. 376].

Итак, изображение с натуры пейзажа графическими материалами — один из основных методов обучения рисунку. Основная задача — организационный момент. Новые приемы изображения рисунка с натуры пейзажа, эксперименты и импровизации в техническом процессе при разнообразном выборе материала совершенствуют навыки обучающихся. Глубина пространства при поиске и написании работы реализуются через эмоциональное восприятие естественной природы. Открывая композиционный центр, обучающимся следует указать на единство и общий замысел. Ритм в композиции, написание разных форм деревьев, развитие наблюдательности учащихся в процессе познания природы способствуют умению наблюдать за окружающей действительностью. Экспериментальная интерактивная методика заключается в обширном «наблюдении» и развитии памяти, наблюдении природных явлений. Живой контакт с природой и общение способствуют эмоциональному подъему и, тем самым, творческой активности [9].

На пленэре хорошо прорабатываются пространственная глубина и элементы среднего плана, законы воздушной перспективы, цельный удаленный план, чёткий ближний план, который прописывается обучающимися слегка, а тон в дали прописывается более мягко, чем насыщенный ближний. Освещение конечно разное — в зависимости от времени суток, соответственно, свет и тень передают контрастность. Более плоское изображение на дальнем плане делает более ближние элементы объемнее.

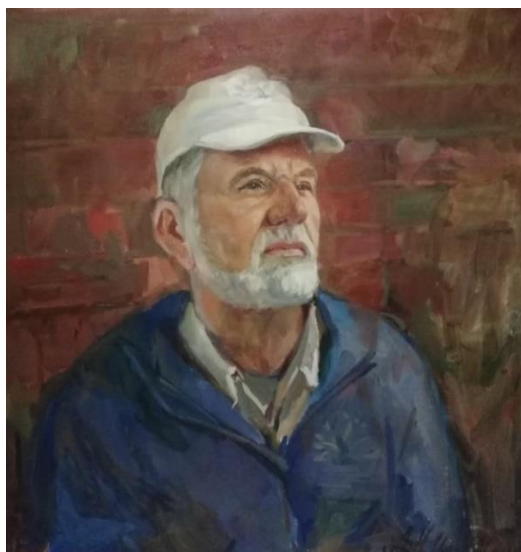
Рисунок с натуры учит ощущать вечную данность и красоту реальности изображения. Задача рисунка и живописи — цельность тона и верная передача светосилы и насыщенности тона, поэтому при обучении современных студентов необходимо сформировать грамотное представление о тоновых и цветовых отношениях. Постоянный мыслительный процесс понимания формируется посредством изображения удаляющихся объектов, когда тон меняется в зависимости от перспективы.

Понимание принципов работы цветowych плоскостей и распределения в портрете светотеней с применением разных техник облегчают написание учебного пленэрного рисунка портрета. Представление о целом тоновом построении формируется эффективнее при применении интеграционных методов, приемов, техник. При этом учебная деятельность организуется посредством зарисовки с натуры, поисков композиции в живописи, коллективного обсуждения и обдумывания нескольких вариантов решений. Можно использовать как путеводитель издания разных эпох, обращаясь к изданию автора Лясковской О.А. Пленер в русской живописи [10].

Коллективное обсуждение выполненной работы помогает саморефлексии и способствует более удачному выполнению индивидуальных работ. Графическое изображение открывает возможность реализации идейного замысла, учебная постановка в условиях пленэра помогает ощущать красоту окружающей природы в целом. Живопись на природе также коррелирует с психологией, ведь природа, когда ее созерцаешь, дает силы и умение творить.

Природа глазами портретиста, студента воспроизводится в каждое мгновение неповторимо и уникально [11].

Таким образом, художественное восприятие в изображении позволяет цельно увидеть колорит, разные формы, большие цветовые отношения и гармонию света и тени; осмыслить принципы цельности и обобщения изображений в единое; сформировать умение в композиционном центре прописывать детали (не дробно) (рис. 2); сформировать не детально видение, а обобщенное. Также, следует постепенно развивать понимание компоновки, линейно-конструктивного поэтапного построения, насыщенности тонового решения. Живопись на пленэре не включает в себя механическое выполнение изображения, а помогает обучающемуся постоянно размышлять о форме, пропорции, профессиональном смысле и ясности в изобразительной деятельности.

Рисунок 2. А.Н. Цырульник 2021 г. «Пленэр. В.И. Денисенко» 2021 г.

Вывод

Проблема освоения закономерностей живописи портрета в условиях пленэра решалась и должна разрешаться на высоком интеграционном теоретико-методическом профессиональном уровне. Обучение живописи и живописному рисунку головы человека на пленэре с учетом индивидуальных возможностей мы рекомендуем начинать после первого семестра, когда студенты уже освоили конструктивное рисование, изучили первые основы тонального и цветотонального изображения. Вместе с уже имеющимся изобразительным опытом, студенты в процессе пленэра развивали цветотонное и тоновое видение. Далее приступали к выполнению более сложной академической живописной лепки формы головы человека цветом. В этом и заключалась новизна исследования, так как результаты показали, после длительной подготовки и изучения сложной системы обучающиеся проявили динамику. В процессе было рекомендовано выработать навык точности академического изображения рисунка и живописи. Изображение портрета в условиях пленэра и регулярное оттачивание полученных художественных навыков с помощью оптимальности размышлений о тоне и цветотоне, способствовало живо выполнять этюды. Так, как это было необходимо в быстро меняющихся условиях природы.

Наглядная демонстрация практических навыков в условиях открытого воздуха и методов поэтапного ведения работы педагогом позволяли обучающимся студентам выполнять собственные работы более осмысленно. Студенты на пленэре после наглядного примера

педагогов (изображение этюдов) и демонстрации методических материалов, показывали постепенно высокий уровень самостоятельности, что им понадобится для дальнейшего профессионального роста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Декарт, Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках [Текст]; Правила для руководства ума; Первоначала философии; Замечания на некую программу, изданную в Бельгии в конце 1647 г. под заглавием «Объяснение человеческого ума, или разумной души, где поясняется, что она собой представляет и какой может быть»; Страсти души: [перевод с латинского и французского] / Рене Декарт. — Москва: Академический проект, сор. 2011. — 335 с.
2. Шаров, В.С. Академическое обучение изобразительному искусству [Текст]: рисунок, живопись, станковая композиция, пленэр: [16+] / В.С. Шаров. — 3-е изд., обновленное и доп. — Москва: Эксмо, 2018. — 644 с.
3. Коробко, Ю.В. Постановка глаза на живописное восприятие цвета: [монография] / Ю.В. Коробко; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. — Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2005. — 187 с.
4. Зингер, Л.С. Советская портретная живопись 1930-х — конца 1950-х годов / Л.С. Зингер; [НИИ теории и истории изобразит. искусств Акад. художеств СССР]. — М.: Изобразит. искусство, 1989. — 319 с.
5. Мельников, А.М. Основы трехслойного метода масляной живописи. — Краснодар, 2003. — 56 с.
6. Радлов, Н.Э. Рисование с натуры [Текст] / [Вступ. статья М. Флекеля]. — 3-е изд. — Ленинград: Художник РСФСР, 1978. — 120 с.
7. Смекалов, И.В. Живописность и графичность как два способа построения художественного пространства // Вестник ОГУ. 2007. № 11–2. — С. 248–252.
8. Новиков, А.М. Методология художественной деятельности / А.М. Новиков. — Москва: Издательство «Эвес», 2008. — 72 с.
9. Кочергин, А.Н. Методы и формы научного познания [Текст]: спецкурс / А.Н. Кочергин; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей общественных наук. — Москва: Изд-во МГУ, 1990. — 76 с.
10. Лясковская, О.А. Пленер в русской живописи XIX века [Текст]. — Москва: Искусство, 1966. — 190 с.
11. Никулина, О.Р. Природа глазами художника: Пробл. развития соврем. пейзаж. живописи / О.Р. Никулина. — М.: Сов. художник, 1982. — 175 с.

Tsyrul'nik Alla Nikolaevna

Municipal Budget General Educational Institution Secondary Educational School № 11 stanitsa Grigorievskaya
Municipal Formation Seversky District named after Hero, Member of Partisan Team, stanitsa Grigorievskaya, Russia
Kuban State University, Krasnodar, Russia
E-mail: alla.czyrulnik@mail.ru

Denisenko Viktor Ivanovich

Kuban State University, Krasnodar, Russia
E-mail: denisenkovit@yandex.ru

Integration methodological foundations of artistic academic training of students in drawing and portrait painting in the open air

Abstract. The dynamically developing art education of Russian universities is characterized by new trends focused on the interaction of different pedagogical methods and the introduction of an integration system of vocational training. The principle of integration of methods is focused on one study material of a specific field. The educational model, through which students will learn the basics of pedagogical technology, and, depending on the stage of mastering, consciously analyze the process of teaching portrait painting in the open air, will be introduced into the space of Russian art and pedagogical education in the future.

Pedagogical training will focus on all forms of pre-university and university professional and artistic training for the plein air in the field of drawing and painting, which will be based on Creative Houses, Children's art schools, etc. The educational paradigm should be built with an emphasis on the traditions of academic portraiture in the conditions of nature, which is one of the most important problems of Russian art pedagogy.

The purpose of the publication is a theoretical and methodological justification of teaching academic pictorial drawing and portrait painting in the open air, which is determined by the following contradictions:

- a) special educational and methodological literature is required for the above-mentioned visual types;
- b) it is advisable to include work programs and integration methods of teaching human painting in the conditions of nature in the educational process;
- c) for a complete understanding of the basic color of nature and lighting in practical classes, it is relevant to teach landscape in the open air, and, as a result, such a complex genre as portraiture.

Objectives of the article: description of the methodology of teaching academic pictorial drawing and portrait painting in the open air; approbation and application of this methodology in teaching with an experimental group of undergraduate students (11 students) of the Art and Graphic Faculty of Kuban State University on the fourth stream of the open air on the basis of the All-Russian creative public organization "Union of Artists of Russia" autonomous non-profit organization "House of Creativity 'Hot Key'" from April 30 to May 8, 2021.

Keywords: integration methodology; sketch; drawing; painting; portrait; plein air; pictorial drawing of a human head in the conditions of nature; academic training in drawing and painting; bachelor's degree