

Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»

Дидковская В.К.

**Проведение летней практики
на первом курсе
Красноярского художественного училища
им. В.И. Сурикова
специальности «Живопись», по виду «Станковая живопись»
(из опыта работы)**

Красноярск
2018 г.

Методическое пособие на тему «Проведение летней практики на первом курсе Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова» разработано для преподавателей и студентов художественных училищ, преподавателей детских художественных школ и школ искусств Красноярского края с целью обмена опытом работы на летней практике.

Автор знакомит преподавателей с собственной методикой работы, выстроенной на основе программы первого курса по учебной практике «Работа на открытом воздухе (пенэ́р)» Красноярского художественного училища им. В.И.Сурикова. К методическому пособию прилагается диск с электронной презентацией, в которой используются фотографии работ студентов 1 курса училища по летней практике.

Учебная практика «Работа на открытом воздухе (пенэ́р)» (далее – пенэ́р) является частью учебного процесса по подготовке будущих художников к самостоятельной профессиональной и творческой деятельности. На 1-м курсе училища программа по пенэ́ру реализуется в объеме 144 часа (6 часов в день в течение 4-х недель) и включает в себя задания по рисунку, живописи, композиции.

Основная **цель** пенэ́ра состоит в формировании, закреплении и развитии новых практических навыков работы на открытом воздухе. Студенты в процессе выполнения заданий должны использовать весь комплекс полученных ранее умений и знаний, основываясь на всестороннем и тщательном изучении природы и действительности.

Главные **задачи** пенэ́ра на 1-м курсе:

- освоить методическую последовательность работы на свежем воздухе;
- научиться самостоятельно и правильно организовывать учебное время для его рационального и эффективного использования;
- осознанно подходить к сбору материала;
- уметь использовать синтез рисунка, живописи, композиции;
- научиться грамотно пользоваться основными средствами выразительности в условиях ограниченного времени.

Содержание программы и характер заданий на пенэ́ре направлены на развитие у студентов самостоятельности и творческого подхода к решению поставленных задач.

Работа с обучающимися строится по следующему плану: в первой половине дня занятия проходят в училище под руководством педагога, выполняются задания, которые не требуют выезда в город (кратковременные и длительные этюды натюрмортов и др.). Во второй половине дня ребята занимаются самостоятельным сбором материала, необходимого для работы над композиционным эскизом, а так же работой над другими заданиями. Первые выездные занятия проходят с педагогом, который знакомит обучающихся с памятниками архитектуры и местами, интересными для сбора материала, такими как лодочная станция, ипподром, храмы, различные городские и деревенские сюжеты и т.д. Педагог на пенэ́ре должен оказывать в основном

организационную, консультационную помощь, направляя течение работы в нужное русло. Ежедневно проводятся просмотры и анализ работ, на которых студенты получают рекомендации по устранению допущенных ошибок в самостоятельно собранном материале. По окончании работы преподаватель дает оценку выполнения поставленных задач пленэра.

Опираясь на собственный опыт работы, хочется отметить основные проблемы в работе над летней практикой:

- отсутствие межпредметных связей между разделами летней практики по рисунку, живописи, композиции. Часто собранный материал по рисунку (зарисовки, наброски и т.д.) не согласуется с материалом по живописи (этюды) и не синтезируется в работе над композицией;

- отсутствие взаимосвязи аудиторной работы и работы на пленэре. Многие студенты на пленэре не используют ранее приобретенные знания в мастерской и наоборот, навыки, приобретенные на пленэре, не используются в дальнейшей работе в аудитории.

- неумение вести осознанный и планомерный сбор материала, по композиции, восприятие студентами пленэра как отдельной части учебного процесса, не связанной с основными задачами образовательной программы.

Наличие этих проблем стало поводом не для пересмотра самой программы летней практики, а для иного ее прочтения и преподавательского подхода к ее проведению. В данной методике основной акцент делается на усиление главенствующей роли композиции, как основного связующего звена в межпредметной связи.

Подготовка к работе над летней практикой начинается уже с начала учебного года.

В течение года на занятиях в мастерской по рисунку, живописи и композиции педагоги достаточно много времени уделяют дополнительной самостоятельной работе студентов (наброскам, этюдам, зарисовкам с натурального материала). Они знакомят обучающихся с основными средствами выразительности в рисунке, живописи, композиции, в работе над кратковременными заданиями, тем самым подготавливая их к более сложной работе с натурой, которая происходит на летней практике. Работа в классе и работа на пленэре сильно отличаются друг от друга. В мастерской постановка статична, на воздухе всё меняется каждую минуту. Основные различия заключаются в условиях работы и времени исполнения заданий. Эти условия диктуют поиск не только новых подходов к обучению, но и новых средств выразительности, отличных от тех, которыми студенты привыкли пользоваться, работая в мастерской. Следовательно, большая ответственность ложится на педагога, который должен грамотно составить программу летней практики, предельно точно разработать план совместной работы со студентами и заинтересовать их.

Очень часто именно на летней практике наблюдается нерациональная трата учебного времени студентами, которые неграмотно собирают материал,

впоследствии не имеющий продолжения в дальнейшей работе над заданиями по композиции. Изначально необходимо ориентировать студентов на разносторонний и осознанный сбор материала. Любая зарисовка, любой этюд должен отвечать на главный вопрос: для чего я это рисую, и пригодится ли собранный материал мне для работы над композицией.

Хотелось бы отметить отличие моего подхода по ведению летней практики именно на станковой живописи. Считаю, что работа на пленэре должна быть более мобильной. Основной акцент в работе над заданиями по рисунку и живописи необходимо направлять на композиционные поиски, делая упор не на изучение формы отдельного листка растения или архитектурного элемента, а на композиционные сюжеты, в которых существует взаимосвязь со средой и другими элементами природы или архитектуры и т.д.

Рисунок на пленэре

В работе над зарисовками используются разные материалы и техники:

- тонированная бумага разных форматов, сдержанных оттенков (тонированную бумагу для зарисовок можно купить или приготовить самостоятельно);
- писчая бумага (тонкая эскизная бумага пригодится, чтобы осваивать технику наброска);
- бумага или картон разной плотности и фактуры;
- графитные карандаши различной мягкости (В, В2, В4, В6 и т.д.), самый мягкий карандаш с толстым грифелем предпочтителен для набросков, в которых требуется живая пространственная линия, а также для рисунков с тоновой разработкой;
- цветные карандаши, которые могут использоваться для зарисовок растений, пейзажа, живой натуры;
- черный угольный и коричневый карандаши обладают большим диапазоном тона и пригодны для линейных и тоновых зарисовок;
- мягкий материал: соус, сепия, уголь и др. Техника рисунка углем является одной из самых распространенных на пленэрной практике, однако к недостаткам угля относится слабое сцепление с поверхностью бумаги, требующее использования специальных фиксативов, простейший закрепитель – лак для волос. Соус и сангина лучше сцепляются с поверхностью шероховатой бумаги. Рисунок может быть штриховым или растушеванным. Техника "мокрого соуса" напоминает акварель – работа ведется смоченными водой щетинными кистями и завершается проработкой деталей колонковой кистью;
- маркеры и фломастеры разной толщины, гелиевые ручки (употребляются для линейных зарисовок, где нужен сильный ровный контур);
- тушь, кисть, гуашь;
- пастель сочетает возможности графического и живописного материалов, применяется для выполнения эскизов и зарисовок на цветной и тонированной

бумаге. Лучше всего пастель ложится на умеренно зернистой, ворсистой поверхности.

Задание №1. Зарисовки травянистых растений.

Именно с этих зарисовок мы начинаем работать на пленэре, ведя работу от простого рисования растений, до более сосредоточенного сбора материала для будущей композиции.

Последовательность работы над заданием.

Работа над заданием начинается с кратковременных набросков отдельных растений (лопух, рябина и т.д.) формата А4. Постепенно усложняя задачи, технику исполнения, переходим к более сложным зарисовкам растений в среде, увеличивая размер листа до формата А3.

Задачи:

- изучить особенности данного растения, закономерность строения, его пластику;
- проследить взаимосвязь растений со средой и окружающим миром.

Задание №2. Зарисовки отдельных деревьев, веток и стволов.

В этом задании считаю целесообразным отойти от зарисовывания отдельных веток и коры деревьев, ориентируясь больше на группы деревьев и на пользу этих зарисовок для работы над композицией.

Именно на этих несложных заданиях (можно их отметить как разминочные) есть возможность попробовать свои силы, поэкспериментировать. Необходимо отметить, что ребята 1-го курса еще довольно скованны в самовыражении, и мы пытаемся их раскрепостить, обращая внимание на использование разных техник рисования, различных средств выразительности, призывая к любому рисунку, выполненному на пленэре, подходить творчески и разносторонне с точки зрения композиции.

Задачи:

- изучить строения деревьев и веток, их характер;
- обозначить расположение мелких веток и листьев в большой массе дерева;
- проследить взаимосвязь со средой, передать плановость в рисовании деревьев, близкие и удаленные их части;
- акцентировать внимание на композиционных моментах с ветками и группами деревьев, где они подчеркивают выразительность сюжета.

И так, мы начинаем выполнять небольшие кратковременные работы формата А4, стараясь находить интересные группы деревьев и средства выразительности, работая в такой же последовательности, что и над растениями: усложняя постепенно задачи и увеличивая размеры.

Задание №3. Зарисовки памятников архитектуры и архитектурных фрагментов

Постепенно переходим к более сложным заданиям – зарисовкам архитектурных элементов.

Сначала ведем работу над кратковременными набросками, экспериментируя в различных техниках, постепенно усложняя задачи.

Задачи:

- передавать перспективное построение рисунков зданий, характерных особенностей конструкции, элементов декора;
- находить интересные, характерные архитектурные элементы для дальнейшего использования в композиции.

Уже на стадии выполнения этого задания главной задачей становится сбор материала для композиции и особое внимание уделяется выбору сюжета!

Пока обучающиеся работают налегке (без красок), этот этап я считаю "ознакомительным" и особое внимание обращаю на поиски сюжетов, которые они могут нарисовать, а впоследствии и написать. Всегда говорю своим студентам, что не надо рисовать по принципу "что вижу, то пою", необходимо осознанно подходить к выбору сюжета, который может впоследствии пригодиться в работе над композицией.

Задание №4. Зарисовки городского пейзажа

Основной акцент в этом задании делается на сбор материала для композиции.

Одновременно разрабатывается несколько тем, связанных с городским пейзажем. Темы должны быть разными: индустриальный город, лодочная станция, корабли, кафе, новый город, старый город и т.д. Каждый обучающийся ведет поиски по трем темам одновременно, чтобы в дальнейшем было легче работать над программным заданием по композиции "По впечатлениям летней практики", которое является первым на 2-м курсе.

Задачи:

- познакомиться с городом, с его характерными особенностями;
- накопить впечатления;
- передать художественными средствами характер и образ города, стремясь найти наиболее выразительные точки зрения для выражения замысла.

В работе над сбором материала учитываются:

- разнообразие тем;
- работа в разных форматах, техниках, фактурах;
- различные точки зрения: сверху, снизу, удаленный взгляд, приближенный и т.д.

Задание №5. Рисунки и наброски животных и птиц в статике и движении.

Процесс работы над заданием проходит от кратковременных зарисовок отдельных животных в статике (продолжительность от 5 до 20 минут каждый), до более усложненных зарисовок животных в движении или групп животных в определенной среде (более сложные композиционные зарисовки)

Задача:

- развивать наблюдательность при изображении животных и птиц, передать их конструктивное анатомическое строение.

Живопись на пленэре

В работе над живописными этюдами используются разные материалы и техники:

- акварельные краски (компактны, быстро сохнут, экономичны в работе. Это делает акварельную технику наиболее подходящей для работы на открытом воздухе как в быстрых этюдах «по-сырому», так и в более длительных этюдах, используя разные техники, в т.ч. и смешанные);
- гуашевые краски (обладают сильно кроющими свойствами, отличаются плотностью красочного слоя). Техника гуаши позволяет вносить поправки и исправления в работу, допускается многослойность письма. Гуашь применяют при выполнении быстрых этюдов и композиционных вариантов, цель которых – поиски яркого декоративного образа натуры;
- акварельная бумага, бумага с фактурной поверхностью, ватман.

Курс живописи нераздельно связан с курсами рисунка и композиции. Сначала обучающиеся собирают материал по рисунку, потом многие удавшиеся сюжеты выполняются в живописи, тем самым весь этот собранный материал является подготовительным для будущего композиционного эскиза, над которым предстоит работать на 2-м курсе (первое задание по композиции «По впечатлениям летней практики»).

Работа над всеми заданиями ведется по принципу «от простого к сложному», от небольших подготовительных кратковременных этюдов до более серьезных, проработанных этюдов для сбора материала к композиции.

Задание №1. Этюды травянистых растений.

Начинаем свою работу с кратковременных этюдов отдельных травянистых растений небольших размеров. Постепенно усложняя задачи, технику исполнения и увеличивая размер листа, переходим к более сложным этюдам.

Задача:

- научиться отображать в своих работах целостное восприятие натуры с учетом общего тонового и цветового состояния.

Задание №2. Этюды натюрморта на пленэре.

Выполняются два натюрморта в разных состояниях: один на солнце, другой в тени или при пасмурной погоде. Сначала студенты пишут серию кратковременных подготовительных этюдов с поставленных натюрмортов, переходя к более длительной работе (формат А2).

Задачи:

- изучить законы теплохолодности в пленэрной живописи;
- уметь передавать свето-воздушную среду, цветовые рефлексy, материальность предметов, характер освещения и т.д.

Работа над натюрмортом на пленэре ведется аналогично его работе в мастерской. Однако в работе над натюрмортом на пленэре главное внимание обращается на всевозможные рефлексy (для этого часто в постановку включают блестящие или светлые предметы и драпировки), а так же на теплохолодность и контрастность светотени в зависимости от состояния природы.

Задание №3. Этюды несложного пейзажа в различных состояниях.

Это одно из моих любимых заданий на пленэре, которое очень важно для начинающего художника. Пишется множество кратковременных этюдов маленьких размеров, используя разные техники («по-сырому», гуашь, акварель, смешанная техника и т.д.). На данном этапе очень полезны задания, где студент без страха "испортить работу" может спокойно экспериментировать с техниками и материалами, познавая свои возможности и возможности разных материалов.

Задачи:

- передавать основные цветовые отношения: земли к небу, дальнего плана к переднему, решение тональной среды средствами живописи (цветовая гамма, колорит и пр.);
- использовать различные техники письма для выразительности состояния природы в этюдах.

После серии подобных этюдов, как правило, студенты расписываются и чувствуют себя свободнее и раскрепощеннее в дальнейшей работе.

Задание №4. Этюды пейзажа с ограниченным пространством.

Сначала выполняются этюды различных двори́ков, где пространство ограничено деревьями, домами, заборами и т.д. Как правило, эти этюды уже пишутся по мотивам зарисовок, собранных студентами. Далее выбирается самый удачный сюжет из ранее выполненных кратковременных этюдов и пишется один большой этюд в 2-3 сеанса. Необходимо, чтобы студенты более осознанно подходили к работе. На уроках композиции при просмотре всего материала, собранного на пленэре, очень часто видишь разрозненно собранный

материал: много интересных зарисовок, не подкрепленных живописью и наоборот красивые этюды, не подкрепленные детальной зарисовкой и т.д.

Задачи:

- гармонично организовать пейзаж с ограниченным пространством, учитывая перспективные сокращения построек;
- найти обобщающий колорит, состояние природы;
- определить главное и второстепенное в композиции этюда, сохранить цельность работы.

Последовательность работы над длительным этюдом:

1. Композиционное решение пейзажа, выбор точки зрения, определение основных цвето-тоновых отношений;
2. Уточнение основных отношений: земли, неба, зелени, построек, проработка формы;
3. Детализировка, расстановка акцентов;
4. Обобщение, завершение работы.

Задание №5. Этюд несложного пространственного пейзажа.

Для задания берутся несложные пейзажные мотивы, где главным являются пространственные задачи, движение в глубину, передача воздушной и линейной перспективы. Так же выполняется несколько кратковременных этюдов, затем студенты переходят к большим размерам.

Задание №6. Серия этюдов городского пейзажа для композиции.

Это задание в разделе "Живопись" является заключительным. Студенты выполняют ряд кратковременных этюдов в различных местах города в разное время дня, впоследствии преподавателем выбираются более удачные сюжеты, которые выполняются в больших размерах. Естественно, в сборе материала к композиции мы не ограничиваемся городским пейзажем, пишем и деревенские сюжеты, и различные жанровые сюжеты (простые) с участием людей.

Задачи:

- выработать навыки проведения и написания этюдов на пленэре;
- уметь выбрать мотив, композиционное решение;
- определить последовательность выполнения этюдов.

Композиция на пленэре

Выполняя на пленэре зарисовки и этюды с натуры, развиваются и закрепляются навыки композиционного решения, уже полученные на аудиторных занятиях.

Композиции на летней практике уделяется большая роль, все работы по рисунку и живописи должны соответствовать композиционным задачам и служить вспомогательным материалом для создания композиционного эскиза.

Каждая зарисовка и этюд должны быть законченными, нести смысловую нагрузку. Синтез рисунка, живописи и композиции – это одно из преимуществ работы на пленэре, которое дает много возможностей для творческого самовыражения.

В конце пленэра студенты выполняют несложный композиционный эскиз по летним впечатлениям со стаффажными фигурами. В основном, весь собранный материал является вспомогательным для дальнейшей работы над композиционным эскизом, который является первой темой по композиции на 2-м курсе, где более серьезно разрабатывается в эскизах жанровая композиция на тему "По впечатлениям летней практики".

Задачи:

- умело использовать собранный подготовительный материал по рисунку и живописи для работы над композицией;
- научиться перерабатывать увиденный пейзаж согласно задуманному композиционному решению;
- учитывать определенное состояние природы, времени суток.

Заключение

Грамотно составленная программа и выработанная методика ведения летней практики позволяют работу на пленэре сделать важным промежуточным звеном в подготовке молодого художника. Одновременно на летней практике закрепляется пройденная аудиторная программа по рисунку, живописи, композиции и дается мощный задел для дальнейшего обучения на следующем курсе.

Соблюдая все цели и задачи учебной пленэрной практики, можно достичь хороших результатов в обучении. Работа на пленэре будет служить крепкой базой в дальнейшей работе над композицией.