

"ПЕДАГОГИКА ИСКУССТВА"

№4 2008 год

теория и методика профессионального образования

Семенова Мария Александровна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры живописи и композиции факультета ИЗО и дизайна
Московского городского педагогического университета г. Москва.
e-mail: mashasemenova@yandex.ru

Мастер-класс как система творческого показа

Для повышения эффективности обучения во время прохождения летней пленэрной практики мы разработали систему мастер-классов, положительно влияющую на развитие художественно-образного мышления будущего художника-педагога.

Для лучшего усвоения студентами методических принципов овладения приёмами акварельной живописи на пленэре, эффективна система мастер-классов, по основным темам пленэрной практики, в процессе проведения которых демонстрируется личное умение преподавателя выполнять акварельный этюд с натуры от композиционного поиска, этапов выполнения работы, создания художественного образа, до завершающих элементов, детализации и обобщения.

Мастер-класс, как методически правильно организованная система творческого показа, является важным фактором, способствующим развитию художественного восприятия, художественно-творческих способностей, композиционного мышления и как следствие художественно-образного мышления.

В процессе поиска эффективности развития художественно-творческих способностей, формирования профессиональных и специальных навыков на занятиях пленэрной живописью, мы рассматриваем основные вопросы, связанные с выполнением акварельных этюдов на пленэре. Учебно-творческая практика – пленэр, является продолжением учебного процесса по изучению рисунка, живописи, композиции, и является специальной подготовкой студентов художественных факультетов педагогических вузов к будущей профессионально-педагогической деятельности. Цель пленэрной практики закрепление и расширение полученных студентами знаний и навыков, выработка умения их творческого применения на открытом воздухе в условиях естественного освещения, развитие эстетических представлений в процессе общения с природой, что является важным аспектом в формировании художественных способностей будущих педагогов в целом. Изучение природы и рост профессионального уровня в овладении техникой акварельной живописи должны быть взаимосвязаны, чтобы обеспечить наиболее эффективные условия формирования творческих способностей специалиста.

Акварель является уникальным художественным материалом, способствующим воспитанию культуры восприятия цвета, художественного вкуса, помогает овладеть пространством и формой, развивает образное мышление. Акварель очень сложная и капризная техника. Работа на пленэре требует от студентов большой затраты эмоциональных и физических сил. Атмосферные явления природы часто меняются (дождь, ветер), тем самым, сокращая время на выполнение задания. Опыт работы на пленэрной практике показывает, что наиболее уместен на наш взгляд для работы на открытом пространстве акварельный метод *a la prima* – живопись по сырому или сухому листу, написанная за один сеанс, за короткий промежуток времени. Этот метод особенно важен в работе с натуры на пленэре, когда состояния природы быстро меняются. Метод *a la prima*, по-сырому позволяет за короткий промежуток времени делать большое количество акварельных этюдов-состояний, настроений, впечатлений, что, в конечном счете, обогащает изобразительный опыт художника-педагога, развивает художественно-образное мышление. Акварельный метод *a la prima* применим в живописи натюрморта, портрета, пейзажа, интерьера, в этюдах людей и животных, для создания творческих работ, для поиска художественного образа. Он вырабатывает быстроту и сноровку, а также необыкновенно дисциплинирует в написании творческой работы, приучает искать, создавать, думать и добиваться результатов.

Весь ход работы в технике *a la prima* по сырому листу необходимо показывать на начальном этапе обучения, так как констатировали исследования, наглядный творческий показ ведения живописной акварельной работы положительно стимулирует творческую деятельность будущих художников педагогов. Студенты, освоившие этот метод работы акварелью, легко справляются в дальнейшем со всеми остальными техническими приемами акварельной живописи (лессировки, мозаичное письмо и др.)

В некоторых учебных заведениях демонстрацию преподавателями наглядных методов и упражнений принято называть творческим показом. Мастер-класс представляет собой наглядный творческий показ преподавателем этапов выполнения произведения и параллельное выполнение студентами вместе с преподавателем того же задания. Положения проведения мастер-класса совпадают с практикой, существовавшей у художников Возрождения, когда учащийся мог видеть и совершенствоваться, воспринимая наглядный пример работающего мастера. Мастерский показ преподавателем тех или иных приемов изображения, почти мгновенная выразительная иллюстрация в подтверждение сказанных слов, безупречное владение всем комплексом навыков изображения от выбора композиции, начала выполнения работы, техники живописи (инструменты, материалы, приемы) до создания художественного образа — все это составляет отношение педагога к изобразительной деятельности. К этому следует добавить, что быстрый и наглядный показ выполнения живописной работы преподавателем, служит не только пояснением к излагаемому материалу, но и является одним из сильнейших средств эстетического воздействия на студентов.

Для того чтобы прояснить вопрос о фактическом применении мастер-классов на занятиях, мы проводили анкетирование преподавателей. Как показали результаты анкетирования, в современной практике преподавания акварельной живописи мастер – классы используются крайне редко или проводятся, так как предлагает художник акварелист С. Андрияка. С. Андрияка проводит занятия по следующей методике, основу которой составляет то, что все задания, которые предлагаются ученикам, выполняются параллельно с педагогом. Задания выполняются только в технике лессировок. Преподаватель пишет работу, не комментируя происходящее, только останавливаясь на определенных этапах, и ученики стараются в точности скопировать живопись преподавателя. В данной методике есть положительные и отрицательные стороны. Если ученик имеет талант-дар, то на основе хорошей профессиональной школы он будет развивать свое творческое начало, если ученик мало одарен, то он будет хорошим мастером профессионалом, умеющим писать акварелью определенным образом. Другие преподаватели, также использующие «мастер-класс» на своих занятиях следуют тем же методическим принципам, то есть ученик параллельно пишет такую же работу, как и преподаватель, стараясь скопировать сюжет, цвет, композицию. На итоговом просмотре мы видим «двадцать» совершенно одинаковых работ, выполненных с разной степенью проработанности. В результате проведения таких мастер-классов не происходит индивидуального развития, появляется «страх перед белым листом», боязнь принятия самостоятельных решений, пропадает личностное отношение учащегося к изображаемому, как и не происходит развития художественно-образного мышления, творческих способностей. Еще один характерный недостаток данной методики проведения мастер-классов в том, что учащиеся могут выполнять только те задания, которые им показали и не могут создать ничего нового, своего, творческого.

Семенова М.А. Пейзаж с голубыми колючками. (бум, акв.)

В целях формирования художественно-образного мышления, а также овладения акварельной техникой *a la prima*, мы предлагаем иную систему проведения мастер-классов на пленэре.

По нашей методике мастер-классы предшествуют только основным темам пленэрной практики, которые характеризуются следующим образом:

- пейзаж с низкой линией горизонта;
- пейзаж с высокой линией горизонта;
- «пейзаж-состояние» (рассвет, закат);
- пейзаж с водой;
- натюрморт на пленэре;
- натюрморт с полевыми цветами;
- портрет на пленэре;
- фигура на пленэре.

Мастер-класс должен проводить художник-педагог, владеющий искусством акварельной живописи. Во время проведения занятия педагог должен учитывать индивидуальные особенности студентов и уровень их подготовки по акварельной живописи, часто в группе учащихся он не одинаков и имеет разную степень развития (высокую, среднюю и низкую). Уровень подготовки по акварельной живописи, устанавливается ранее путем просмотра этюдов студентов. Студенты среднего и низкого уровня развития владения акварельной живописью в обязательном порядке выполняют работу параллельно с преподавателем, следуя всем этапам ведения работы по сырому листу, студенты высокого уровня развития наблюдают за работой преподавателя и пишут по желанию вместе с остальными, учитывая необходимую последовательность этапов, подмечая наиболее существенные моменты в работе. Далее мы предлагаем студентам повторить варианты этюда самостоятельно, дается задание выполнить еще один или несколько этюдов в технике *a la prima*. В работе над этюдами следует учитывать необходимые этапы акварельной живописи, искать наиболее удачную композицию, перерабатывать и обдумывать рекомендации данные преподавателем во время мастер-класса.

Учебная работа. На окраине (бум., акв.).

В результате проведения серии мастер-классов мы получаем закрепление полученных умений и знаний, творческий поиск в решении художественного образа, выполнение задания, как обдуманый вариант акварельной живописи. В проведении мастер-классов мы используем широкий спектр задач познавательного, практического, методического, развивающего и творческого значения. Цель состоит в овладении широким спектром работы акварелью, в осмысленном подходе к работе над произведением во время пленэрной практики, композиционном поиске наилучшего решения художественного образа в решении композиции.

Применение мастер-классов акварельной живописи мы считаем важным методическим приемом в преподавании акварели на пленэре. Своевременная наглядная иллюстрация слов преподавателя как нельзя лучше может предотвратить возникающие ошибки, снять момент непонимания, показать наиболее результативный ход выполнения этюда, научить писать акварелью.

Проанализировав живописные акварельные этюды студентов, мы отметили наиболее часто встречающиеся ошибки и недостатки. Такие как ошибки связанные с техникой применения акварельной живописи, применение одного и того же приема во всех работах, отсутствие чувства материала, затертая бумага и др. Причиной этого является плохое владение изобразительными средствами и техническими приемами акварельной живописи.

На старших курсах наблюдается снижение интереса к акварели, акварельные этюды не делаются вообще или выполняются редко. На летней пленэрной практике нами проводился эксперимент. В ходе эксперимента обучение велось по действующей программе в соответствии с общепринятой методикой преподавания. Для нас было важно выяснить, насколько программа по пленэру, касающаяся раздела акварельная живопись, влияет на развитие художественно-образного мышления студентов, насколько оптимальна последовательность и степень сложности заданий. Как задания влияют на формирование художественно-образного мышления. Анализ результатов эксперимента по развитию художественно-образного мышления на пленэре, показал трудности, с которыми сталкиваются студенты в работе над акварельными этюдами. Затруднения у студентов вызвали задания на передачу состояния в пейзаже, умения создавать колорит, композиционный поиск изображаемого. Такие структурные элементы композиции как умение обобщать, выразительность, цветовая композиция картины, формируются медленно, что свидетельствует об общей направленности обучения на развитие исполнительских способностей студентов. У большинства обучаемых в работах отсутствует желательная степень владения техникой акварельной живописи, стремление к обобщенному изображению, к поиску художественного образа, так как преподаватели не ставят специальной задачи на создание быстрых акварельных этюдов, которые бы помогали композиционному поиску на всех этапах становления будущего художника-педагога. Что касается передачи характерного в изображении объекта, и детализация, то эти качества развиты у большинства студентов.

Студенты старших курсов также испытывают значительные затруднения в акварельной живописи. В основном наблюдаются пробелы в быстром восприятии и художественном видении. Наброски и этюды студентов, как правило, бессодержательны, не передают задуманного образа и вследствие этого не могут служить материалом для создания композиций. Поиск художественного образа в работах студентов встречается редко и носит случайный характер. Студенты не умеют наблюдать и подмечать интересные мотивы, сюжеты для натуральных зарисовок и набросков, не умеют отбирать

материал, перенося на бумагу все подряд. Они не ставят перед собой четких целей в процессе восприятия натуры, поэтому профессиональное видение у них развито слабо.

Все указанные недостатки являются следствием того, что занятия акварельными этюдами на пленэре преследуют ограниченные цели, не используют всех возможностей этого вида занятий. Отсутствуют межпредметные связи с композицией, методикой изобразительного искусства, педагогикой и других смежных областей наук. Обучение акварельной живописью на пленэре не обеспечивает должной направленности в целях развития у студентов способностей, навыков и умений, необходимых для успешной работы в школе. Студенты ориентированы на приобретение изобразительных умений и навыков при явном отставании развития художественно-образного мышления, творческих, педагогических способностей. Как показали наблюдения эксперимента, студенты, не имея определенного опыта в акварельной живописи, боятся использовать метод работы по сырому листу для выполнения своих этюдов, так как ориентированы на получение «благополучных картинок». В исполнении акварельного этюда в основном применяют наиболее приятный лессировочный метод работы, на который тратится много времени и сил, в то время результат работы не оправдывает себя. Лессировочный метод работы за довольно короткое время прохождения пленэрной практики не позволяет еще не опытным художникам постичь многообразие окружающей действительности. Студенты не успевают выполнить нужный базовый объем живописных работ, который позволил бы накопить первые профессиональные наработки в области пленэрной живописи. Из-за недостатка опыта работы акварелью на пленэре работы получаются жесткими по отношению цветов друг к другу, затёртыми, лишёнными обобщающего фактора, случайными по композиции и как следствие лишённые художественно-образной выразительности. Кроме того, студенты старших курсов также испытывают определенные трудности при выполнении композиции. Работа получается невыразительной и на ее исполнение затрачивается много времени. Студенты испытывают затруднения при изображении людей в движении, портрета, животных, птиц, пейзажа, различных состояний природы. Это позволяет нам констатировать, что еще мало внимания уделяется развитию художественной наблюдательности, зрительной памяти, накоплению жизненного изобразительного материала, так нужного в дальнейшей педагогической и творческой деятельности. Стереотипное применение отдельных приемов работы с натуры, «срисовывание» и проработка второстепенных деталей, стремление нарисовать «благополучную картинку» в ущерб развитию навыков акварельного письма – все это отрицательно характеризует сложившуюся ситуацию. Анализ полученных данных наглядно показал существующий разрыв между знанием и пониманием теоретических вопросов краткосрочного изображения акварельного этюда и практическим осуществлением предлагаемых заданий. В лучшем случае, наблюдается формальный выбор студентами того или иного удобного, получающегося приема письма, без учета художественно-образных задач.

Для того чтобы развить художественно-образное мышление, существенно улучшить подготовку художника-педагога, нужно пересмотреть и дополнить методику обучения акварельной живописи студентов на пленэре. На наш взгляд, разработанные специальные задания и методика проведения мастер-классов как системы творческого показа, благоприятно влияют на формирование художественно-образного мышления. В процессе выполнения работы параллельно с преподавателем формируются профессиональные и специальные навыки, закрепляются сенсорные связи, так же осуществляется воспитание художественного вкуса, эстетических чувств, художественно – образного мышления.

Рассмотрим проведение мастер-класса по акварельной живописи на определенном примере.

Тема: «Пейзаж с водой». Материал: бумага, акварель. Время исполнения 20-30 минут. Задачи: в процессе беседы дать учащимся определенные представления о материалах и технике акварельной живописи, о возможностях использования бумаги, губки, кистей, воды в работе акварелью с натуры. Научить писать пейзаж с водой, объяснив возможности в выборе формата, композиции. Показать определенную последовательность в выполнении акварельного этюда методом *a la prima*, по сырому. Предложить возможные варианты решения данной темы. Использовать индивидуально – дифференцированный подход.

Учебная работа. Заросший пруд (бум, акв.)

Ход работы: 1. Собирается группа студентов и вместе с преподавателем направляются на пленэр, берег лесного озера, по дороге осуществляется беседа о предстоящем этюде, создается эмоционально – дружеская атмосфера. Таким образом, начинается мастер – класс, в показе умения найти объект, в выборе интересной композиции. 2. После выбора места преподаватель

раскладывает художественные принадлежности, комментируя, что ему пригодится в работе. Далее следует рассказ о выборе и расположении формата, цвета и качества бумаги. Студенты располагаются вокруг преподавателя, студентам низкого и среднего уровня владения акварельной живописью рекомендуется выполнять работу параллельно с преподавателем. Студенты высокого уровня владения акварельной живописью наблюдают за процессом работы и впоследствии самостоятельно выполняют этюд, прослушав рекомендации преподавателя. 3. Преподаватель начинает работу, смачивает бумагу, крепит к пластиковой основе, подробно рассказывая о своих действиях. 4. Выбирая и намечая композицию, преподаватель рассказывает о возможных других композиционных решениях этюда. Например, мы пишем пейзаж с водой, и значительное место в нашей работе занимает отражение. Можно выполнить композицию с высокой или низкой линией горизонта, в зависимости от этого изменится и характер отражения. Композиция намечается сразу кистью без предварительной карандашной прорисовки. Студентам разрешается использовать карандаш. 5. Далее ведется работа цветом. В акварельной технике *a la prima*. Живопись по предварительно увлажненному листу выполняется широко, большими цветовыми заливками. Цвет нужно брать сразу по возможности в полную силу искомого оттенка и тона. Живопись этюда целесообразно начинать сверху, с неба постепенно набирая нужное цветовое решение этюда, учитывая свойства акварели течь сверху вниз. Для этого можно использовать небольшой наклон. 6. После того как набрана основная цветовая гамма этюда, преподаватель рассказывает и показывает, как выделить главное, как ведется работа над деталями, как акцентируется передний план, как исправляются ошибки. 7. Завершение работы. Далее студентам предлагается выполнить еще один этюд пейзажа с водой, но с другой точки зрения и самостоятельно. Преподаватель подходит к каждому и в процессе работы указывает на ошибки, подсказывает возможные пути решения задания.

По такому же принципу, с небольшими различиями, проводятся и другие «мастер-классы» акварельной живописи в технике *a la prima*.

Натюрморт устанавливается предварительно, лучше, если одновременно будут стоять сразу два натюрморта на фоне пейзажа, для возможности выбора. Модель для портрета выбирается заранее, лучше, если позируют сразу две модели и ограничивается время создания этюда. Рассвет и закат с природы, и время работы ограничивать не надо, оно и так пройдет быстро, а вот композицию лучше всего выбрать заранее.

Использование разработанной нами методики проведения мастер – классов как системы творческого показа по акварельной живописи на пленэре дало положительные результаты, что эффективно сказалось на развитии художественно-образного мышления студентов.

В процессе эксперимента мы искали и апробировали разные формы работы, благоприятно влияющие на формирование художественно-образного мышления: Беседа – сообщение наиболее важных сведений по акварельной живописи. В начале эксперимента для студентов 1,3,4 курсов нами были проведены беседы по основам работы акварелью на пленэре, где мы знакомили студентов с правилами и законами акварельной реалистической живописи, творческими методами работы выдающихся мастеров прошлых лет и современности. С разными приемами в акварельной живописи, особенностями изображения пространства, формы, световоздушной перспективы, с которой студентам предстоит встретиться на пленэре.

Педагогическая установка. Для более ясного и четкого восприятия природы и быстрой передачи ее на плоскости необходима целевая установка педагога, которая включает в себя подробный рассказ и рекомендации преподавателя по выбору композиции, а также варианты композиционного решения этюда. К таким установкам относились, выбор композиции, приема работы акварелью, педагогическая установка на обязательную завершенность задания, на создание художественного образа и т. д. Создание эмоционально положительной атмосферы на занятиях, также относится к педагогическим установкам и способствует более успешному обучению. В процессе обучения изобразительной грамоте перед студентами возникает целый комплекс установок. Во внимание принимается лишь информация, необходимая для решения задачи. Студентом переживается лишь то, что приемлемо в русле установок и может привести к успеху в достижении конкретной цели. Если результат оказался неудовлетворительным, и поставленная установка не оправдала себя при решении поставленной задачи, возникает смена установок – происходит изменение направления поиска, в творческий поиск вовлекается новый материал, новая информация. Создание педагогом установки на дефицит времени провоцирует интенсивность деятельности, активизирует развитие художественно – творческих способностей и формирует свойства личности. Рядом ученых была выявлена взаимосвязь восприятия времени как с установкой личности в целом, так и установкой на длительность конкретного действия.

Мастер-класс на пленэре проводит Семенова М.А.

В ходе поискового эксперимента были выявлены причины, так или иначе препятствующие успешной учебно - познавательной деятельности студентов на занятиях живописью.

Например, выполнение краткосрочных этюдов имеет место в любой из существующих программ по изобразительному искусству, являясь неотъемлемой частью обучения живописи. Как показала практика, психологически студенты первых курсов ориентированы на создание репродуктивных работ с выраженным элементом красоты. Часто это достигается отработанными приемами ведения длительной постановки, в ущерб активной познавательной позиции. Результатом являются штампы в применении изобразительных средств и приемов, где штрихов и мазков много, а формы мало. Положение осложняется еще и тем, что профессиональные навыки, выработанные в процессе выполнения долгосрочных упражнений, оказываются неприемлемы в оперативной преподавательской деятельности, где необходима четкая, быстрая реакция и почти мгновенная иллюстрация подтверждения своих слов. Возникающее у студентов чувство несостоятельности при работе приводит к стойкому нежеланию заниматься этой разновидностью упражнений. По нашей методике все задания строились по принципу самостоятельного поиска решений проблемных задач, поставленных преподавателем. Мы считаем, что последовательное решение проблемно - творческих задач, способствовало развитию у студентов воображения, творческих способностей, художественно - образного мышления, самостоятельности, активному познанию и использованию акварели и ее технических приемов. Акварельные этюды, выполненные в ходе эксперимента, анализировались. Результаты эксперимента выявлялись по итогам выполнения специальных экспериментальных заданий.

В ходе эксперимента мы применяли следующие методы и методические приемы:

- постановка проблемно – творческих задач, тематическая направленность композиции, формирование творческой идеи;
- активизация восприятия и наблюдательности при выполнении акварельных этюдов с натуры;
- организация систематической работы по развитию зрительной памяти в процессе выполнения пейзажа;
- использование наглядных пособий и методических образцов пленэрных работ с показом и анализом конкретных решаемых творческих задач;
- программирование проблемных ситуаций при изучении различных состояний природы с целью активизации пространственного и композиционного мышления;
- демонстрация приемов работы акварелью;
- поощрение эмоционального отношения к выполняемому акварельному этюду, оценка творческих поисков и находок с учетом индивидуальных особенностей и возможностей;
- постоянный акцент на художественно-образном решении произведения, творческий подход в изображении окружающей действительности.

Большое место на этапе поискового эксперимента уделялось определению условий развития художественно-образного мышления в акварельной живописи на пленэре, изучении специфических художественно-выразительных возможностей метода *a la prima*, ставящего художника перед необходимостью краткосрочного, целостного, эмоционально-образного восприятия натуры. Важными условиями на наш взгляд, являются: педагогическое руководство и своевременность установки корректирующей деятельности студентов; систематичность занятий; методическая последовательность усложнения задач. Результаты эксперимента показали, что студенты при ограничении времени выполнения этюда до определенных пределов (10-30 мин.) вынуждены обобщать форму, острее реагировать на пропорции, цвет, композицию, образ. Это приводит к более эффективным результатам в овладении приемами акварельной живописи, повышает работоспособность.

В процессе выстраивания системы мастер-классов с первых сеансов обучения оказалось очевидным, что последовательность формирования художественно-образного мышления в процессе занятий акварельной живописью должна определяться предельно четкими технологическими приемами, конкретными и доступными изобразительными задачами. Изображение, понятное окружающим, может быть создано лишь на основе отчетливых представлений о предметах и явлениях. Студент должен достаточно точно представлять себе предмет, который стремится изобразить и владеть хотя бы минимальным комплексом навыков его воспроизведения. При этом еще до начала работы цветом ему необходимо определить основные тоновые, цветовые отношения, границы больших масс света и тени, продумать последовательность исполнения этюда и наметить вероятное смешение красок на палитре для

первоначального представления в материале общего цветового тона работы. Главной формой занятий является сеанс, в процессе которого выполняются краткосрочные живописные изображения. Время односеансного этюда с натуры колеблется в значительных пределах: от нескольких минут до двух часов. Выполнение этюдов сопровождается поисками композиционных вариантов решения изображения, набросками и эскизами, зарисовками и быстрыми этюдами с модели, пейзажа, постановки, с различных точек зрения, на разном формате и разными методами работы акварелью, нередко для достижения положительного результата завершенности работы, мы применяем смешанную технику.

Семенова М.А. Летний портрет (бум, акв.)

Акварель не зря считается среди художников самой капризной техникой. Малейшие неточности в рисунке или цветовых отношениях становятся серьезной проблемой при исправлении. Не случайно в художественно-творческой практике используется смешанная акварельная техника (акварель с белилами, гуашью, пастелью и т. п.) Изучая различные материалы, техники, приёмы и методы работы ими студенты повышают уровень профессиональной, художественной подготовки, а также развивают художественно-образное мышление. Будущие преподаватели изобразительного искусства должны знать и уметь пользоваться изобразительными возможностями каждого материала, будь то акварель, уголь, сангина, карандаш, тушь, соус, пастель, гуашь, цветные и акварельные карандаши, мелки и уметь применять их на практике.

Проведение занятий на пленэрной практике осуществлялось с использованием специально разработанных дидактических пособий на компакт-дисках, а также образцов студенческих работ из методического фонда кафедры рисунка и живописи МГПУ и репродукций произведений мастеров акварельной живописи. Результаты эксперимента помогли определить модель формирования художественно-образного мышления акварельной живописью. В своей основе она сохраняет принципы реалистического метода изображения и создана на базе действующих программ для художественных факультетов педагогических вузов. В экспериментальной программе отражены требования Государственного образовательного стандарта для высших учебных педагогических заведений. Подбор упражнений осуществлялся с учетом некоторых параметров: цель упражнения (скорость, выразительность и т. д.), владение техническими приемами, сроки выполнения, принцип «от простого к сложному», анализ результатов и выводы.

Наблюдения показали, что перед начинающими живописцами при работе с натуры встают сложные эмоциональные проблемы, например, состоятельность в выборе мотива или сюжета, неумение контролировать себя в работе, недостаточное проявление воли к ее завершению. Здесь необходим соответствующий психологический настрой, своеобразная педагогическая установка на оптимальное состояние. Это значит, что к каждому этюду, даже если он рассчитан на несколько минут, необходимо специально готовиться.

Результаты эксперимента доказывают, что сверхбыстрые акварельные этюды (в особенности пятновые) активизируют изобразительную деятельность, развивают художественно-образное мышление, творческие способности, профессиональное видение.

В процессе проведения занятий были апробированы варианты заданий, как с демонстрацией различных приемов и способов выполнения изображений преподавателем, так и без нее. Практика показала, что наибольший эффект от занятий наблюдается в том случае, когда имеет место показ приемов работы. На первых порах репродуктивный метод представляется нам более приемлемым. Далее в процессе развития и накопления изобразительного опыта, а также приемов и методов работы, у студентов вырабатывается собственное видение, творческий почерк, эстетическая самодостаточность. Нами была разработана программа, в которую мы включили упражнения, способствующие развитию мышления, воображения, творческих способностей студентов в процессе работы акварелью на пленэре. Например, задания на передачу настроения в пейзаже или портрете, тематическая направленность композиции мобилизует деятельность, направляет ум, формирует творческую идею.

Анализ результатов, полученных в ходе выполнения заданий по предлагаемой программе, позволил установить, что в процессе обучения помимо развития художественно-образного мышления студенты получают теоретические знания, развивают художественный вкус, приобретают собственную индивидуальную манеру письма, развиваются творчески.

Для работы учителя важен процесс создания акварельного этюда по этапам. Каждое задание мы связывали с будущей педагогической деятельностью, обогащая студентов методическими знаниями и умениями. Начало обучения нужно начинать с простых заданий. Достижение верного решения открывает путь более сложным заданиям. Только при условии применения принципа «от простого к сложному» возможно успешное освоение акварельной изобразительной грамоты. Также происходит развитие художественного вкуса, эстетической самодостаточности, умение использовать тот или иной прием акварельной живописи, умение предвидеть результат работы.

Наблюдения показывают, что большая часть студентов выполняет этюд механически, без анализа природы и своей работы. Внимание их не целенаправленно. В своих работах они увлекаются второстепенными качествами природы, не выделяя главного. Полезным заданием, помогающим справиться с этим недостатком, является целенаправленное наблюдение с проведением анализа наблюдаемого и выполнением набросков, зарисовок и этюдов увиденного. Одна из задач этого упражнения – развитие художественной наблюдательности, которая является основой для развития таких способностей, как зрительная память, образное мышление, эстетическое восприятие, творческое воображение и др. Развита художественная наблюдательность делает студентов способными подмечать характерное и типичное в природе, умение видеть красивое, почувствовать художественный образ.

Студенты на пленэре наблюдают природу во всем ее многообразии. Они сразу подмечают насколько естественное освещение ярче, чем искусственное, как все по-особенному выглядит на воздухе и многое другое. Наблюдение – это целенаправленное восприятие. Поэтому с самого начала этого процесса происходит словесная формулировка целей и задач, которые сосредотачивают восприятие на необходимых качествах предмета или явлениях. Так как наблюдательность не является врожденным свойством личности, то ее можно развивать путем упражнений в наблюдении. В таких упражнениях важна в первую очередь ясность и четкость задачи наблюдения, активность наблюдения, его систематичность. Художник должен рисовать всегда, даже если у него нет под рукой, карандаша с блокнотом, красок он должен рисовать глазами, таким образом воспитывать в себе умение наблюдать и развивать зрительную память. Важное активизирующее значение имеет педагогическая установка, которую преподаватель назначает перед началом упражнения. Она помогает учащимся разобраться в том, что именно надо увидеть в наблюдаемом объекте, прежде всего, на что обратить внимание. Кроме того, процесс наблюдения природы должен носить эстетическую направленность, то есть с самого начала обучения должен быть внесен момент эстетической оценки объекта. Важное место в эстетическом восприятии имеют объекты, обладающие образной характеристикой: люди, животные, птицы, в движении, в интересном ракурсе, красивые состояния природы, также установка педагога, направленная на познание конкретных сторон и состояний объекта. Работа над акварельными этюдами на пленэре дает огромную возможность накапливать опыт подобного рода восприятия. Студентов надо учить эстетическому восприятию прекрасного в природе, эмоциональному восприятию и отражению природы. Оценка эстетических качеств объектов восприятия постепенно перейдет в привычку и будет нормой и в повседневном наблюдении жизни. Качество учебных и творческих работ определяется художественным воспроизведением результатов наблюдений и образных представлений в этюдах, набросках и эскизах. В процессе систематических занятий акварелью происходит дальнейшее обогащение профессиональных знаний, умений и навыков по рисунку, живописи и композиции. Как показали наблюдения, очень часто после пленэрной практики студенты приносят много этюдов, но не могут ими воспользоваться в работе над композицией. Это происходит из-за того, что они не ставили перед собой конкретных задач при их выполнении. Поставив перед собой определенную цель, научившись видеть главное в природе, студенты затем смогут превратить естественную форму натурную в художественную. Как правило, продуманные акварели получают содержательными по композиции и в дальнейшем могут пригодиться при создании творческих композиций. Чтобы студенты могли быстро и правильно определить характерное и типичное в природе, разобраться с цветом, огромным количеством оттенков мы проводили помимо большого количества практических тренировок в живописи и устный анализ особенностей объектов изображения. Студенты анализировали объект изображения, рассказывая по очереди, каким им видится цветовой и тональный строй пейзажа, как изобразить пространство, воду, небо, какими способами добиться выразительности в композиции. Мы требовали от студентов ясно и четко излагать свои мысли и методически правильно проводить анализ природы, развивая тем самым важные дидактические способности (экспрессивно-речевые, аналитико-конструктивные, коммуникативные), которые, несомненно, в дальнейшем пригодятся в педагогической деятельности. Наблюдения показали, что качество акварельных этюдов улучшается, если перед их выполнением студенты проводят тщательный аналитический разбор природы.

По итогам проведения поискового эксперимента была разработана методика проведения занятий акварельной живописью на пленэре, способствующая развитию художественно-творческих способностей студентов. Методика предполагала проведение серии занятий по определенным заданиям с конкретной постановкой перед студентами учебных и творческих задач.

Уже в ходе эксперимента была начата разработка рабочей программы учебных занятий по обучению акварельной живописи в условиях пленэрной практики. Апробировались отдельные варианты заданий и упражнений, проверялась эффективность определенных форм, методов, и средств обучения в работе со студентами контрольной и экспериментальной групп. При этом уточнялись цели, содержание и объем учебных заданий, направленных на формирование профессиональных навыков. Отбор заданий осуществлялся главным образом с учетом работы над акварельными изображениями, как в учебной практике, так и в самостоятельной художественно - педагогической деятельности.

Практика обучения изобразительному искусству убедительно показывает, что качество усвоения учебного материала каждым студентом зависит от строгой методической последовательности при работе акварелью, а также следующих этапов выполнения этюда:

1. Композиция и подготовительный рисунок этюда:

- выбор точки зрения, формата изображения, цветовой гаммы;
- определение пропорций, движения и характера природы;
- линейно-конструктивное построение.

2. Живописное изображение:

- определение общего цветового тона;
- построение тоновых и цветовых отношений в пределах определенной гаммы;
- лепка цветом основных форм.

3. Завершение этюда:

- акцентирование композиционного центра;
- окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда, усиление или ослабление деталей по цветовому тону, светлоте и насыщенности;
- обобщение всех частей изображения в единое гармоничное целое.

Данная методическая последовательность выполнения акварельного этюда рекомендована для таких техник как лессировки, мозаичное письмо, отмывки. Что касается наиболее подвижных (работа ведется по увлажненному листу бумаги) акварельных техник *a la prima* и заливки, то наряду с другими техниками в их выполнении присутствует элемент импровизации. Методическая последовательность выполнения акварельного этюда остается прежней, но все этапы переживаются автором более быстро. Этюд создается сразу в полную силу цвета и тона и практически не поддается исправлению, что требует уверенных, энергичных движений кисти. Несомненную пользу при овладении мастерством акварельной живописи принесут акварельные этюды *a la prima*. В процессе их выполнения формируется целый ряд навыков, в том числе и навык владения кистью без предварительного рисунка карандашом. В отличие от рисунка, где изображение создается с помощью линий и тональных отношений в живописных набросках и этюдах красочное пятно является, чуть ли не главным изобразительным средством. Именно на пятне, силуэте сосредоточивается внимание живописца при работе над изображением. Пятно есть лишь условная граница формы и от выразительности пятна, цветовой заливки зависит восприятие предметов в пространстве. В живописном этюде пятно служит непосредственному выражению обобщенности и цельности увиденной природы. В живописных этюдах в технике *a la prima* следует пытаться передавать цветовые особенности природы несколькими пятнами, цветовыми заливками. Непрерывное, смелое движение кисти имеет существенное значение, так как одновременно помогает обобщению изображения, а также отбору и увязке отдельных частей в единое целое. Элемент импровизации должен учитываться в работе, например, если получилось красивое цветное пятно, но немного изменился реальный мотив, то его следует оставить. С опытом работы акварелью импровизация становится предвиденной.

Учиться рисунку и живописи надо всегда, опираясь на природу. Только при постоянном изучении и воспроизведении природы, можно овладеть не только рисунком и живописью, но и композицией. П. П. Чистяков говорил по этому поводу: «Сперва нужно приучить все заимствовать от природы, потом, понабравшись довольно, стараться подчинить себе природу».

Рассмотрим несколько заданий из разработанной программы по пленэрной живописи акварелью, связанных с тематикой нашей статьи, которые положительно влияют на развитие художественно-образного мышления студентов.

Задание. Выполнить несколько этюдов пейзажа с водой (лесное озеро, река, пруд) методом *a la prima*, применив разные виды композиции. Данному заданию предшествует мастер – класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы.

Задание. Выполнить этюды растений, используя многообразие особенностей растительного мира в передаче художественного образа.

Для детального изучения многообразия особенностей растительного мира, а также поиска и передачи художественного образа изображаемого мы советуем выполнять акварельные этюды статичной природы; растения, цветы, деревья разными приемами работы акварелью, с обязательной передачей образных и цветовых характеристик изображаемого например; грустное, холодное, серое, голубое, веселое, теплое, охристое, золотистое, молодое, старое, целебное, колючее, мудрое и т. д. Эмоциональное восприятие данного задания заставляет студентов думать, отходить в работе от слепого копирования действительности и искать композиционные и образные пути достижения в живописи.

Работая на воздухе, следует обратить внимание студентов на характер освещения. Одна из особенностей светотени на открытом пространстве состоит в том, что тени на воздухе кажутся более прозрачными и легкими, чем в помещении, от обилия рефлексов. В результате практической работы над акварельными этюдами, у студентов должно сложиться ясное представление о тональных отличиях солнечного дня от пасмурного, утреннего освещения от вечернего.

Для этого мы рекомендуем студентам выполнять один и тот же пейзаж в условиях разного освещения, в любую погоду и время суток.

Задание. Выполнить акварельные этюды с натуры пейзажа в разное время суток методом *a la prima*. Данному заданию предшествует мастер-класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы.

При выполнении данного задания рекомендуется использовать специально приготовленную для этого тонированную бумагу. Основу для колористических заданий, возможно, тонировать самому студенту. Это полезное и интересное упражнение. При этом следует избегать ярких и насыщенных по цвету тонов.

Легкие, сдержанные полутона можно получить при помощи разведением двух-трех цветов. После определения нужного состава цветов, широкой акварельной кистью равномерно наносится тонкий прозрачный слой на заранее натянутую и расположенную слегка наклонно бумагу. Просушенную бумагу разрезают на листы определенного формата, из которых потом комплектуются папки или альбомы для зарисовок и этюдов. Для тонирования и последующей работы с натуры лучше всего подходит специальная акварельная бумага.

Использование слегка тонированной бумаги, разнообразит технику акварельной живописи. Для поиска художественно-образного строя пейзажа и творческого воплощения действительности. Мы предлагаем следующее задание.

Слегка протонировав бумагу тонким слоем акварельной краски нужного цвета студент как бы подготавливает себя к созданию произведения в определенном колорите. Сообщая будущей работе определенные характеристики и эмоции, в серо-голубой цветовой гамме может быть грустный пасмурный день, а теплый охристый подмалевок подойдет для передачи радостного настроения в солнечном пейзаже. Таким образом, решается проблема творческого поиска художественного образа в изображении пейзажа. Кроме того цветной подмалевок обобщает работу, лишает ее дробности. Также целесообразно писать серии краткосрочных этюдов пейзажей с предварительной цветовой прокладкой, соответствующей общему цветовому состоянию природы, определяющей общий цветовой тон.

Задание. Выполнить этюды пейзажа «настроения» в теплом и холодном колорите. Метод работы акварелью выбирается самостоятельно (лессировки, заливки, мозаичное письмо, по сырому.)

В работе над акварельными этюдами необходимо уделить внимание материалу как средству для выражения художественного образа. Выполняя работы в живописной технике по сырому студент преодолевает страх перед акварелью. Учатся владеть водяной краской, справляться с плоскостью листа, брать нужный цвет в полную силу.

Задание. Выполнить с натуры натюрморт «полевые цветы» в условиях естественного освещения любым приемом акварельной живописи (лессировки, а la prima, по сырому листу, смешанная техника) Данному заданию предшествует мастер-класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы.

Учебная работа. Букет цветов (бум, акв.)

Задание. Выполнить с натуры этюд портрета, в условиях естественного освещения любым приемом акварельной живописи (лессировки, а la prima, письмо заливками, по сырому листу.) Данному заданию предшествует мастер-класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы. Изображение портрета один из самых сложных моментов в изобразительном искусстве, тем более в акварельном. Поэтому выполнение работы вместе с преподавателем помогает понять основные этапы выполнения работы над портретом.

Задание. Выполнить с натуры этюд пейзажа со стаффажем, пейзажа с архитектурой при помощи смешанной техники. Данному заданию предшествует мастер-класс преподавателя с поэтапным показом и рассказом хода работы. Мастер-класс начинается с выполнения композиционных фор-эскизов, поиска наиболее интересных композиционных решений.

Для повышения эффективности обучения на пленэрной практике, развития художественно-образного мышления, целесообразно проводить мастер – классы как систему творческого показа. Личный показ и пояснительный рассказ необходимой последовательности ведения акварельной работы в технике а la prima, поиск образного и композиционного решения, наглядно демонстрирует студентам методически грамотные этапы и принципы выполнения работы, приносит вдохновение и стимулирует творческую деятельность студентов. В рамках теоретического курса, целесообразно проводить беседы по творческим методам работы акварелью известных мастеров изобразительного искусства, просматривать дидактические пособия на компакт-дисках по методике выполнения пейзажа, натюрморта, портрета. Получение знаний должно органично сочетаться с усвоением художественных умений и навыков при помощи специальных заданий, направленных на развитие художественного, творческого, образного, композиционного мышления, развитие работоспособности, развитие зрительной памяти, воображения и других способностей. Процесс обучения акварельной живописью на пленэре, должен строиться на основных дидактических принципах: доступности, научности, наглядности, учете возрастных особенностей, учёте индивидуальных особенностей, методически необходимой последовательности освоения приемов акварельной живописи.

Акварельная техника а la prima убеждает в том, что ее применение в быстрых натуральных живописных этюдах на пленэре помогает накапливать жизненные впечатления, яркие образы, формировать эстетические потребности. В процессе ее использования рождаются композиционные замыслы, формируются профессиональные и специальные навыки. В последующей творческой работе над эскизами композиций снова приходится возвращаться к этюдам, написанным с натуры, к непосредственному изучению природы и законов живописного мастерства. Это говорит о том, что выполнение акварельных этюдов способствует укреплению связи между теорией и практикой, формирует художественно – образное мышление, так необходимое в учебной и самостоятельной творческой деятельности студентов художественных факультетов педагогических вузов.

Библиография

- Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М.: Изобразительное искусство, 1985. – 148 с.: ил.
- Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. М.: Советский художник, 1976.
- Альбом Третьяковская галерея. Рисунок, акварель / Сост. В. Азаркевич, А. Гусарова, Е. Плотникова. М.: Советский художник, 1966.

- Ананьев Б.Г., Дворяшин М.Д., Кудрявцева Н.Л. Индивидуальное развитие человека и константность восприятия. М.: Просвещение, 1968.
- Базанова М.Д. Пленэр: Учебная летняя практика в художественном училище. М.: Изобразительное искусство, 1994.
- Беда Г.В. Живопись. М.: Искусство, 1971.
- Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Политическая литература, 1988.
- Гинзбург И. П.П. Чистяков и его педагогическая система. Л.; М.: Искусство, 1940.
- Даниэль С.М. Искусство видеть: о творческих способностях, восприятии, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. М.: Искусство, 1990.
- Игнатъев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности человека. М.: Знание, 1968.
- Лернер Л.В. Артур Фонвизин. Я пишу небо. М.: Элита-Дизайн, 2002.
- Ломов С.П. Живопись: Учебник для студентов ХГФ. М.: Агар, 1999.
- Лук А.Н. Мышление и творчество. М.: Полит. изд-во, 1976.
- Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. Учеб. пос. для студентов худ.-граф. фак. пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1984.
- Михайлов А.М. Искусство акварели. М.: Изобразительное искусство, 1995.
- Претте, Капальдо. Творчество и выражение. М.: Искусство, 1989. Т. 2.
- Унковский А.А. Работа на пленэре // Художник. 1982. №4. С. 61—63.
- Яшухин А.П. Техника акварельной живописи в наглядных пособиях // Вопросы теории истории и методики преподавания изобразительного искусства. Карачаевск: Карачаево-Черкесский пед. ин-т, 1970.