

DOI 10.58351/2949-2041.2024.15.10.017

Кириченко Наталья Сергеевна
к.п.н., доцент, КЧГУ имени У.Д. Алиева
Карачаевск

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПЕЙЗАЖНОГО ЖАНРА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация: Изучение пейзажного жанра на уроках изобразительного искусства в основной общеобразовательной школе с использованием регионального компонента на уроках изобразительного искусства, занятий на пленэре, приводит не только к развитию навыков рисования, но и к повышению интереса к пейзажу, истории региона его природе, развитию творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: пейзаж, пейзажный жанр, пленэр, акварельная живопись, изобразительное искусство.

Изобразительное искусство является действенным средством всестороннего развития личности, методом познания окружающей действительности, что подтверждается многочисленными исследованиями в разных областях науки, включением ФГОСом дисциплины в обязательную часть базисного учебного плана начальной и средней школы. На уроках изобразительного искусства учащиеся не только изучают объекты окружающей действительности, но и учатся видеть их взаимовлияние, развивают глазомер, чувство пропорций и цепкость взгляда, знакомятся с историей общества и традициями разных народов, что способствует успешному обучению и по другим предметам, становлению творчески успешной личности.

Учитель может научить детей видеть окружающий мир, применяя в работе рисунок с натуры, рисование по представлению, по образцу, тематическое или декоративное рисование. Рисунок с натуры проявляет колоссальное воздействие на развитие детей как личности, помогает наблюдать и чувствовать вокруг нас мир, замечать характерные детали, вкладывать образную значимость (замысел) в каждую работу. Природа глубоко закладывает в нас чувство прекрасного, очаровывает своими фантастическими видами, радуется человеческий глаз. Каждый пейзаж – это застывший момент времени, запечатлевший величественную красоту природы, которым мы можем бесконечно восхищаться. Пейзаж школьники изображают не только как самостоятельное произведение, но и как составную часть при исполнении тематических рисунков, иллюстраций, даже портретов.

Однако школьная программа выделяет немного времени на изучение «чистого» пейзажа, поэтому необходимо определить методические особенности эффективной организации образовательного процесса по изучению пейзажного жанра, выделить методические рекомендации по освоению данных тем.

Уроки изобразительного искусства создают условия для эффективного развития у детей творческих способностей и эстетической культуры. Как писал известный деятель искусства и науки Б.Т. Лихачев «искусство было и остается главным предметом эстетики, а художественное воспитание – основным средством формирования эстетического отношения к миру» [7, с. 84].

Ряд исследователей подчёркивают, что изобразительное искусство считается эффективным средством эстетического изучения природных явлений и объектов окружающей действительности, отвечает требованиям эстетического и экологического воспитания, но, кроме того, отвечает возрастной необходимости в прагматическом содействии с окружающей нас природой, многостороннем постижении мироустройства и законов данного общества.

Школьник, изображая природу, тем самым постигает внешний мир, а также этим обогащает свою личность. Но постижение реальности, её реалистическое изображение невозможно без чуткого и грамотного управления данным процессом старшими, наставниками-



учителями. Пейзажный жанр доступен и понятен людям разных возрастных категорий, однако изображать его убедительно может не каждый. В обучении основам пейзажной живописи большая роль учителя, его педагогического мастерства и навыков художника.

Обращая внимание детей на красоту природы и искусства, преподаватель нередко проводит уроки на пленэре, но организация таких занятий сопряжена с рядом трудностей, например, быстрая перемена погоды и освещенности, удаленность пейзажных мотивов, зрители в городских условиях, большое количество необходимого оборудования. Поэтому для педагогов иногда затруднительно вести уроки пейзажа со школьниками на природе, но это необходимо, поскольку более действенных методов познания природы пока не придумали. В процессе обучения изображению пейзажа, дети получают понятия о поэтичности родной природы, явлениях природы.

Многие исследователи сходятся в мнении, что изображение пейзажа с натуры на уроке рисования в школе содействует формированию индивидуальных свойств учащегося, эстетическому, а также высоконравственному формированию любви к окружающему миру, к собственной Отчизне, бережному отношению к природе [6].

Пейзажный жанр характеризуется рядом сюжетных и стилистических признаков: это все то что окружает нас, первозданная или в той или иной степени преобразённая человеком природа. Стасевич В.Н. в своей книге «Пейзаж: картина и действительность» отмечает что, «как самостоятельное явление этот жанр искусства получил наиболее широкое распространение в двух видах изобразительного искусства: живописи и графике. В живописи пейзаж может быть исполнен масляными красками, пастелью, акварелью, темперой, гуашью, в графике-тушью, карандашами, углем, пастелью, чернилами, другими материалами, которые имеют способность оставлять на любой по цвету поверхности заметный след. Пейзаж получил не менее широкое признание в фотографии. К нему охотно обращается искусство кино, музыка и Список литературы: В наше время пейзаж весьма популярен. Этот жанр искусства гораздо моложе сюжетных картин и произведений, связанных с изображением человека» [7, с. 176]. Видов пейзажа существует очень много: природный, индустриальный, городской, архитектурный, сельский, морской, лирический, горный, исторический, лесной, парковый и т.д. Учащийся, рисуя пейзаж показывает красоту природы даже там, где в повседневной жизни её никто не замечает. Пейзаж изучать и изображать этюды лучше на пленэре, т.е. на свежем воздухе, и желательно выходить утром или вечером.

И. Е. Репин говорил, что «художник-педагог может научить своего ученика только тому, чем он сам владеет, что знает, во что верит, чему предан. Отсутствие теоретических знаний и профессионального мастерства в педагогической работе недопустимы» [1, с. 19]. Для успешного обучения основам изображения пейзажа учитель должен владеть не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

Для организации урока изобразительного искусства на пленэре учителю потребуется:

- заранее определиться с местом проведения занятий и мотивом;
- учесть количество учащихся (посадочные места) и время на дорогу;
- организовать необходимое для рисования на открытом воздухе оборудование (планшеты, знакомые учащимся художественные материалы, головные уборы и т. д.);
- провести предварительно экскурсию в парк, сад или по городу с сопровождающей лекцией о видах растений, о воздушной и линейной перспективе, провести наблюдение за поведением учеников вне стен кабинета;
- подготовить наглядные материалы с примерами выполненного задания.

Сочетание теоретических знаний об основах изобразительной грамоты, истории мирового и российского изобразительного искусства с региональными данными о творчестве художников, с практическими занятиями у детей приводит к повышению интереса к родному краю, его культуре и традициям. Так, применение в организации уроков по изучению пейзажного жанра в качестве наглядных примеров картин региональных художников, местных мотивов способствует повышению мотивационной составляющей и, соответственно, более внимательному изучению темы, выполнению ряда рисунков самостоятельно.



С целью того чтобы достичь положительных итогов в изобразительной деятельности, следует таким образом направлять учеников чтобы они на каждой стадии видели свои собственные достижения, но погрешности находили ранее педагога, и сами без помощи старших исправляли их. Достичь таких результатов возможно при постановке перед учащимися ряда последовательных простых задач в работе над рисунком, выстроенных в логичной последовательности, которая легко воспроизводится и без жёсткого контроля учителя. Допустим вначале изобразить на листе бумаги границу неба и земли, потом обозначить основные детали первого и второго планов (большие формы), лишь затем рисовать цветок или крону дерева, камни на дороге, а потом объединить всё это в цветовом решении и получить рисунок пейзажа. Это все облегчит ученикам задание, и будет легче понять и изобразить. Однако без натуральных наблюдений многоплановый пейзаж выполнить сложно. Учителю потребуется приложить много усилий для объяснения линейной, воздушной перспективы, продемонстрировать ряд обдуманно выбранных фотографий пейзажей и репродукций картин художников.

Наилучшим примером выбора и трактовки пейзажного мотива в рисунке являются знакомые детям места в работах местных художников, например Бостанова Магомеда Сосурановича, Эркенова Владимира Ибрагимовича, Тамбиева Бурхана Нюрчуковича, Маршанкулова Руслана Исмаиловича, Аджиевой Валентины Борисовны и других. Рассматривая такие репродукции, учащиеся могут заметить изменения города, разные техники и подходы к изображению одного и того же мотива, что подталкивает к свободе в работе над собственным рисунком.

Неоценимую помощь в подготовке к теоретической части уроков по изучению пейзажного жанра оказывают публикации об этих художниках. Как пишет Боташева Н.П., «горные массивы, являющиеся феноменом кавказской природы, одухотворенные восприятием Эркенова В.И., доминируют в художественном пространстве картин живописца как центр мироздания – неисчерпаемый, вечный и бесконечный во времени» [3, с.352]. Его работы, совершенно однозначно узнаваемые зрителем, вдохновляют на обращение к пейзажному жанру, дети воодушевленно изображают виды Карачаево-Черкесии.

Не менее интересны в методическом плане работы Маршанкулова Р.И., в которых «можно проследить свойственную только Руслану Исмаиловичу манеру рваных мазков, излюбленные цветовые сочетания оранжево-рыжих и пурпуно-фиолетовых, даже в рисунке гор» [5, с. 372], школьники видят в его работах окрестности Карачаевска и сцены из быта горцев в окружении гор.

На уроках изобразительного искусства рекомендуется использовать акварель. Потому что акварельные краски легко растворяются в воде, поддаются смывке и дают прозрачный слой, не препятствующий отражению света от бумаги. Вода в акварели является разбавителем красок, допускающим очень тонкое распределение красочного слоя по поверхности бумаги. Но зачастую именно текучесть акварели создаёт ряд трудностей для учащихся, а иногда даже служит причиной отказа от цветного рисунка. Эту сложность можно обойти, разрешив выполнить работу цветными карандашами или пастелью по всем законам цветовой и воздушной перспективы.

Создание убедительного пейзажа акварелью затруднительно начинающему рисовальщику без предварительного рисунка. Трудно не согласиться с утверждением Г. Б. Смирнова и А. А. Унковского «исполнение карандашных рисунков является важной частью всей работы в области пейзажа. Рисунок – это основа пейзажной живописи. Предметы пейзажа требуют такой же грамотности построения, как и любая другая натура. Поиски композиционного решения, определение пропорций, построение перспективы, соблюдение так называемой «большой формы», нахождение тональных отношений – все это необходимые моменты в работе над пейзажем. Чтобы свободно передавать природные формы, нужно знать особенности их строения, а для этого необходимо как можно чаще рисовать с натуры» [6, с.39]



Для того чтобы убедительно и профессионально изобразить воображаемое или наблюдаемое состояние природы, недостаточно хорошо обладать рисунком, знать правила композиции. Надо обладать навыком деликатно ощущать тон и прекрасно уметь владеть материалами живописи, знать их отрицательные и положительные свойства, а для овладения такими навыками нужно многократное повторение. Искусство владеть свободно материалами живописи и рисунка, при помощи которого художник пейзажист создаёт природу, приходит не сразу. Оно появляется в ходе настойчивой работы, исследовании их качеств, отличительных черт, регулярного накапливания познаний, навыков. В помощь педагогу приходят разнообразные конкурсы и выставки, для которых учащиеся самостоятельно или с небольшой помощью выполняют пейзажные рисунки (день города, золотая осень и т.д.). Возможность продемонстрировать свои таланты зачастую является наилучшим стимулом для совершенствования навыков учащихся и поиска оригинальных образов в изобразительном искусстве.

Дети младшего школьного возраста значительно легче экспериментируют с цветом в пейзаже, легче передают свои наблюдения и эмоции в рисунках. Для успешной работы над пейзажным рисунком ученику 6-7 классов требуется убедительное теоретическое сопровождение задания, демонстрация профессиональных технических приёмов работы художественными материалами. Осознание значимости выполнения рисунка пейзажа для развития его личности и возможность оригинального самовыражения важны для более старших учащихся. Данные возрастные особенности опытный учитель изобразительного искусства учитывает в своей педагогической практике.

Студенты при прохождении педагогической практики в школах КЧР проводили беседы о творчестве не только выдающихся мастеров русской пейзажной живописи второй половины XIX в. (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского), но и художников Карачаево-Черкесии (Б.Н. Тамбиева, М.С. Бостанова, В.И. Эркенова, В.Б. Аджиеву, С.Т. Эзиеву) с демонстрацией картин, описанием изображенных мотивов. Исследование методики проведения бесед о художниках-пейзажистах, педагогическая практика позволили сделать вывод, что региональный компонент вызывает живой эмоциональный отклик и повышает интерес к родному краю, его истории и пейзажному жанру.

Таким образом, хорошо продуманный методический подход в организации изучения пейзажного жанра на уроках изобразительного искусства ведёт к повышению технических навыков рисования, развитию цепкости взгляда, глазомера, цветовосприятия, школьники знакомятся с произведениями пейзажистов и художниками своего народа, воплощением художественного образа природы в живописи, получают знания о композиции, линейной и воздушной перспективе, цветовых отношениях, развивается воображение и творческое отношение к жизни.

Список литературы:

1. Беда Г.В. Живопись: Учеб. Для студентов пед. Ин-тов по спец. № 2109 «Черчение изобраз. Искусство и труд», / Г. В. Беда. – М.: Просвещение, 1986, – 192 с., ил.
2. Бесчастнов Н.П. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н.П. Бесчастнов, В. Я. Кулаков, И.Н.Стор, Ю.С.Авдеев и др. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 223с.
3. Боташева Н.П. Философское понимание пространства в пейзажной живописи Эркенова В.И. // Сб.: Социально-культурная и историческая общность Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии: традиции, современность, перспективы развития. материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – Карачаевск, Черкесск, 2019. – С.350-357. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_43815157_28984048.pdf
4. Денисенко В.И., Д 332 Живопись (пейзаж): самостоятельная работа: учеб. пособие / В.И. Денисенко, Н.А. Зуева. Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 2014. 68 с.



5. Кириченко Н.С. Движение пленэрной живописи как средство развития межкультурного диалога художников Юга России // Сб.: Социально-культурная и историческая общность Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии: традиции, современность, перспективы развития. материалы межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – Карачаевск, Черкесск, 2019. – С. 369-374. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_43815160_75430123.pdf

6. Смирнов Г.Б. Рисунок и живопись пейзажа. / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. Ленинградское отделение издательства «Просвещение», 1965. 39 с.

7. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. Пособие для учителей. / В. Н. Стасевич. – М., Просвещение, 1978. 176 с. с ил.

