

Рощин С.П.,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой рисунка и графики
ГАОУ ВО МГПУ
институт культуры и искусств;
Филиппова Л.С.,
старший преподаватель кафедры рисунка и графики
ГАОУ ВО МГПУ
институт культуры и искусств
lyudmila_filippova@list.ru
Roshchin S.P.,
doctor of pedagogy
professor, head of department of drawing and graphics
MCU
[Institute of Culture and Arts](#);
Filippova L.S.
teacher of department of drawing and graphics
MCU
[Institute of Culture and Arts](#)
lyudmila_filippova@list.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАЧИНАЮЩЕГО ХУДОЖНИКА НА ПЛЕНЭРЕ

USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF WORKING YOUNG ARTIST IN THE OPEN AIR

Аннотация

В статье рассматривается возможность использования современных цифровых устройств, таких как смартфон, карманный планшет, в процессе обучения начинающего художника и на пленэре в частности. Автором делается акцент на специфические особенности творческой работы художника в условиях пленэра. В тексте статьи приведены примеры, где возможности современной цифровой техники помогают справиться с основными трудностями, которые возникают у начинающих художников, которые впервые сталкиваются с работой в условиях пленэра.

Ключевые слова

Пленэр, изобразительная грамота, цифровая техника, фотокамера, графический редактор, фототехника, художественный фильтр.

Abstract

The article discusses the possibility of using modern digital devices such as smartphone, handheld tablet, in the learning process, novice artist, and in the open air in particular. The author focuses on the specific features of artistic activity in the conditions of open air. In the text examples where the capabilities of modern digital technology help to cope with the main difficulties that arise from emerging artists that first encounter with the work in the open air.

Keywords

Plein air, visual literacy, digital technology, camera, image editor, photo art filter.

Обучение изобразительному искусству, в классическом его представлении, опирается на реалистический рисунок и живопись. В основе традиционной методики обучения изобразительному искусству лежит рисование с натуры, во главе которого стоит принцип - «от простого к сложному». Пленэрная практика – неотъемлемая часть процесса подготовки художника, причем пленэр уже давно оформился как самостоятельный жанр изобразительного искусства. В рамках процесса художественной подготовки, пленэр – это сложный новый этап, буквально выход из стен мастерской на открытое пространство, где художнику предоставляется большая свобода и самостоятельность в выборе мотива. Как правило, эта свобода есть самое привлекательное для художника, но и самое сложное.

Занятия рисунком и живописью на пленэре предполагают применение *особых* приемов и методов поиска композиции пейзажного мотива, создания художественного образа, передачи состояния природы, настроения, знаний и практических навыков использования перспективы на пленэре, передачи глубины пространства, знания методов построения теней и отражений, понимание формы и конструкции предметов, способности моделировать объем средствами светотени, а также имеют особенности пластического и колористического восприятия природной среды.

Издавна художники используют известный прием поиска вариантов компоновки понравившегося мотива - использование рамки-видоискателя. На сегодняшний день такой прием не впечатлит и не заинтересует современных подростков, но вот фотокамера в смартфоне, цифровом планшете, цифровой фотоаппарат – все, что связано с современными техническими средствами им интересно. Мы предлагаем широко применять современные технические возможности в практике занятий изобразительным искусством, так как это привлекательно для современной молодежи и, как показывает практика, действительно удобно.

Использование цифровых устройств в практике изобразительного искусства явление не новое. В эпоху Возрождения Леонардо да Винчи было изобретено первое техническое устройство в помощь художнику – «камера-обскура», позволяющая получать оптическое изображение предметов, хотя упоминания о принципе действия подобного аппарата встречаются еще у Аристотеля. При помощи камеры-обскуры (ящик с системой зеркал) художники создавали свои произведения в различных жанрах. На сегодняшний день использование фототехники в творческой работе художника – явление распространенное. При этом необходимо отметить, что не стоит преувеличивать использование цифровой техники в рисовании, работа художника не должна сводиться к простому перерисовыванию фотоснимка.

Кроме фотокамеры, в современных смартфонах и карманных планшетах есть графические редакторы, приложения по художественной обработке фотоснимков. Используя эти технические возможности, педагогу легче и нагляднее удастся объяснить такие сложные явления, как закономерности линейной перспективы, распределение тональных отношений в мотиве, определение колорита непосредственно на примере наблюдения природы в условиях пленэра.

На рисунке 1 показан пример использования простейшей векторной графики на фотоснимке для наглядности действия закономерностей линейной перспективы на пленэре в городе. Таким же образом можно анализировать пропорциональные соотношения различных окружающих предметов, находясь в условиях пленэра.

Рисунок 1 – Пример использования графического приложения мобильного устройства при объяснении учебного материала в условиях пленэра

Пример обесцвечивания фотокадра показан на рисунке 2. Делая изображение монохромным, начинающему художнику легче определиться с тоновыми отношениями в сложном мотиве.

Рисунок 2 – Пример обесцвечивания фотокадра для определения основных тоновых отношений сложного мотива в условиях пленэра

«При рисовании с натуры чрезвычайно важно уметь обобщать, уметь видеть основное, главное, опуская второстепенное и несущественное. В своей работе необходимо идти от общего и главного к частному и второстепенному. В конечном итоге работы частное и второстепенное должно быть обязательно подчинено общему и главному», - пишет известный художник-педагог К.Н. Кардовский [4; с. 31].

Приступая к написанию этюда или выполнению графической зарисовки на пленэре, художник определяет «основные отношения» в мотиве. Это, в первую очередь, композиция: определение композиционного центра – главного, и подчинение ему всех остальных деталей картины; поиск пространственного решения путем расположения планов в картине. Далее художнику предстоит определить большие тональные отношения для придания выразительности будущей работе: соотношения земли, неба и деталей пейзажа по тону, распределение основных тоновых пятен в согласии с плановостью мотива, состоянием природы. Также немаловажно определиться с колоритом будущего этюда, проанализировав состояние природы, время суток, собственное эмоциональное состояние по отношению к мотиву.

Для того чтобы уйти от подробностей, мелких деталей мотива и почувствовать его общее состояние, художники пользуются известным способом, на сленге он называется «глаза врасстырку». Прищуривая глаза, художник смотрит на натуру через ресницы, что позволяет видеть расплывчатую картину, представляющую собой большие обобщенные по цвету и тону пятна, что позволяет выявить «большие отношения» в мотиве. Этот способ отвечает принципу «от общего к частному», от больших отношений в этюде к малым.

В своей практике мы предлагаем и в этом случае использовать технические возможности смартфона или карманного планшета. Достаточно сфотографировать понравившийся мотив, а далее экспериментировать с

применением разных художественных фильтров. К примеру, фильтр «Зернение» позволяет буквально «разложить» изображение на отдельные элементы как мозаику. Картинка теряет четкость, появляется эффект обобщения. Экспериментируя с размером зерна, можно добиться большего или меньшего обобщения. Данный способ можно применять и при подготовке к выходу на пленэр, анализируя живописные произведения художников с точки зрения определения колорита, преобладающих цветовых оттенков (Рисунок 3).

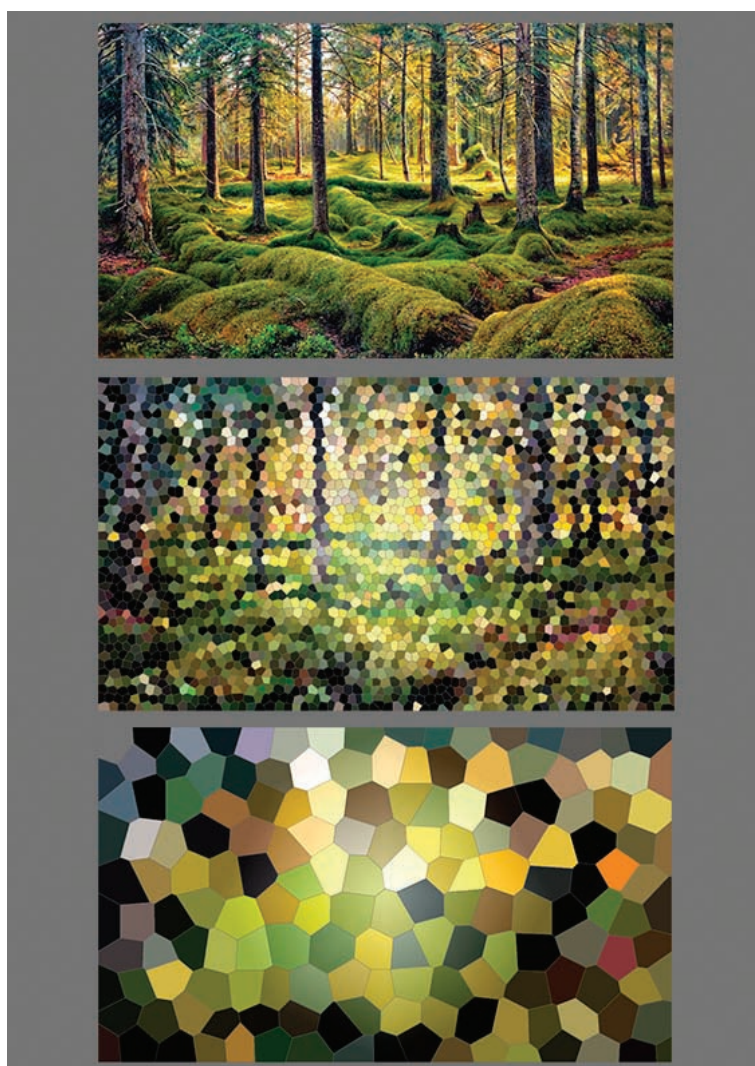

Рисунок 3 - Применение фильтра «витраж» или «зернение» к репродукции картины И.И. Шишкина «Старый валежник. Лесное кладбище»

Еще один интересный фильтр, который можно применять в помощь художнику – «аппликация». Этот эффект направлен не на разбивку

изображения на мелкие части, а наоборот, на обобщение основных цветотональных отношений (Рисунок 4).

Рисунок 4 – применение фильтров зернения и аппликации к фотоснимку пейзажного мотива.

Предложенные в данной статье способы использования цифровой техники в помощь художнику на пленэре – лишь малая часть тех возможностей, которые открываются нам с каждым днем в процессе усовершенствования технологий и становления их доступными большинству людей. Хочется отметить, что все эти способы в конечном итоге направлены на то, чтобы развивать у обучающихся изобразительной грамоте навыки художественного восприятия природы – умения обобщать, «видеть» главное, творчески подходить к компоновке мотива и т.п.

В заключении скажем, что наравне с физиологическими возможностями человека к восприятию окружающего его мира, существует духовность, имеющая несравненно большее влияние на наше чувственное отношение к миру. Способность художника чутко воспринимать природу и выражать свое чувство в творческой работе на наш взгляд является чудесным, одухотворенным процессом. И не смотря на многочисленные

научные обоснования процесса восприятия, безусловно, мистическая тайна создания подлинного шедевра изобразительного искусства будет оставаться до конца не разгаданной, и в этом есть ее привлекательность.

Цитировать: Ермакова Е.Г., Паршакова В.М., Романова К.А. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов // *Universum: Психология и образование* : электрон. научн. журн. 2017. № 12(42). URL: <http://7universum.com/ru/psy/archive/item/5289> (дата обращения: 01.12.2017).

Список литературы

1. Дубровин, В.М. Живописные основы художественной грамоты: монография / В.М. Дубровин; науч. ред. В.В. Корешков. – М.: МГПУ, 2012. – 212 с.: ил.
2. Исаев, А.А. Феномен цвета в контексте бытия человека: опыт философского анализа: опыт философского анализа: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.01 Магнитогорск, 2006 - 139 с.
3. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; пер. с немец. - 2-е изд.; предисловие Л. Монаховой - М.: Издатель Д. Аронов, 2001. - 96 с.
4. Пособие по рисованию / Под общ. ред. проф. К.Н. Кардовского, проф. В.Н. Яковлева и доц. К.Н. Корнилова. - М.: Л.: Госстройиздат, 1938. - 162 с., с. 31.
5. Ростовцев, Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе: учебное пособие для худож.-граф. факультетов пед. институтов. 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Н. Ростовцев - М.: Просвещение, 1980. - 239 с.
6. Рошин, С.П. Живопись. Основы теории и практики: Учебное пособие / С.П. Рошин. - М.: Центр Медиа Проектов «АБФ», 2008. - 216 с.
7. Рошин, С.П. Художественно-творческая практика (пленэр): учебно-методическое пособие/ С.П. Рошин, Л.С. Филиппова. – М.: МГПУ, 214. – 92 с.

8. Семенова, М.А. Развитие художественно-творческих способностей студентов художественных факультетов педагогических вузов в процессе занятий акварельной живописью на пленэре : дис. канд. пед. наук / М. А. Семенова ; Моск. гор. пед. ун-т. - Омск, 2006. - 223 с.
9. Скрипникова, Е.В. Наблюдательность как основа изобразительной деятельности в системе профессионального образования/Омский научный вестник №2(126). – Омск: Омский государственный технический университет , 2014 – С. 249-253.
10. Скрипникова, Е.В. Развитие наблюдательности учащихся на занятиях по изобразительному искусству: дисс....канд.пед.наук:13.00.02 Омск, 2004. – 156 с.

Bibliography

1. Dubrovin, V.M. ZHivopisnye osnovy hudozhestvennoj gramoty: monografiya / V.M. Dubrovin; nauch. red. V.V. Koreshkov. – M.: MGPU, 2012. – 212 s.: il.
2. Isaev, A.A. Fenomen cveta v kontekste bytiya cheloveka: opyt filosofskogo analiza: opyt filosofskogo analiza: dis. ... kand. filos. nauk: 09.00.01 Magnitogorsk, 2006 - 139 s.
3. Itten, I. Iskusstvo cveta / I. Itten; per. s nemec. - 2-e izd.; predislovie L. Monahovoj - M.: Izdatel' D. Aronov, 2001. - 96 s.
4. Posobie po risovaniyu / Pod obshch. red. prof. K.N. Kardovskogo, prof. V.N. YAKovleva i doc. K.N. Kornilova. - M.: L.: Gosstrojizdat, 1938. - 162 s., s. 31.
5. Rostovcev, N.N. Metodika prepodavaniya izobrazitel'nogo iskusstva v shkole: uchebnoe posobie dlya hudozh.-graf. fakul'tetov ped. institutov. 2-e izd., pererab. i dop. / N.N. Rostovcev - M.: Prosveshchenie, 1980. - 239 s.
6. Roshchin, S.P. ZHivopis'. Osnovy teorii i praktiki: Uchebnoe posobie / S.P. Roshchin. - M.: Centr Media Proektov «ABF», 2008. - 216 s.

7. Roshchin, S.P. Hudozhestvenno-tvorcheskaya praktika (plenehr): uchebno-metodicheskoe posobie/ S.P. Roshchin, L.S. Filippova. – M.: MGPU, 214. – 92 s.
8. Semenova, M.A. Razvitie hudozhestvenno-tvorcheskih sposobnostej studentov hudozhestvennyh fakul'tetov pedagogicheskikh vuzov v processe zanyatij akvarel'noj zhivopis'yu na plenehre : dis. kand. ped. nauk / M. A. Semenova ; Mosk. gor. ped. un-t. - Omsk, 2006. - 223 s.
9. Skripnikova, E.V. Nablyudatel'nost' kak osnova izobrazitel'noj deyatel'nosti v sisteme professional'nogo obrazovaniya/Omskij nauchnyj vestnik №2(126). – Omsk: Omskij gosudarstvennyj tekhnicheskij universitet , 2014 – S. 249-253.
10. Skripnikova, E.V. Razvitie nablyudatel'nosti uchashchihsya na zanyatiyah po izobrazitel'nomu iskusstvu: diss...kand.ped.nauk:13.00.02 Omsk, 2004. – 156 s.