

Монахова Маргарита Алексеевна

магистрант

Институт культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

г. Москва.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКИ ПАСТЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ НА ПЛЕНЭРЕ

Аннотация: в статье описывается использование техники пастельной живописи на пленэре, что активизирует формирование творческих навыков студентов в процессе изучения изобразительной деятельности и развивает умение работать на открытом воздухе.

Ключевые слова: творческие способности, пленэр, пастель, техника, живопись, художники-импрессионисты.

Непосредственное общение с природой пробуждает образное восприятие, эмоциональный отклик, проявление творческих способностей. Поэтому каждый художник тяготеет запечатлеть всю красоту окружающей нас природы. Живопись на открытом воздухе, при непосредственном контакте с природой называется пленэрной. Сталкиваясь с вопросом о выборе художественного материала, особое внимание стоит уделить пастели. Работая пастелью на пленэре, художник наблюдает окружающую действительность на открытом воздухе при воздействии постоянно меняющего освещения. Изучив историю возникновения и потребности художника в пленэрной живописи, можно сделать вывод: пленэр, способствует формированию творческих навыков изобразительной деятельности в нестандартных условиях, позволяет импровизировать художнику. «Импровизация рождает свободную непринужденную стилистику. Непринужденное и нетрадиционное использование разных материалов, знание их особенностей является профессиональной чертой, расширяющей творческий и технический диапазон студентов» [4, с. 135].

Еще в XVIII веке, благодаря звучности цветов и легкости в использовании, пастель приобрела широкое распространение и популярность. Для быстрого выполнения хорошего цветного или тонального наброска на природе молодые художники брали в путешествие именно этот материал. Пастель легкая, в отличие от масляных красок, не требует растворителя, кисточек, тряпочек, которые необходимо брать с собой, для удачного изображения понравившегося мотива. Вместо тяжелого холста на подрамнике. Для выполнения работы в технике пастельной живописи используется картон или бумага.

Первыми стали писать на открытом воздухе картины художники-импрессионисты. Свои работы они стремились закончить быстро, прямо на природе, запечатлев впечатление от окружающей среды. Свое название они получили от французского слова impression — впечатление. Стремление зафиксировать момент жизни во всей его изменчивой красоте, подталкивало художников к использованию новых техник и материалов для письма. «Изобразительное, художественное творчество невозможно без овладения материалом как средством творческого выражения» [7, с. 24]. Пастель отвечала всем поставленным задачам, для живописи с натуры, поэтому импрессионисты часто использовали именно ее.

В стремлении передачи свежести впечатления и прозрачности цвета, к технике пастельной живописи обращались многие художники. Выдающиеся мастера импрессионизма Эдгар Дега, Клод Моне, Эдуар Мане, Берта Моризо, Мэри Кэссет и Камиль Писсарро, писали пастелью, как на пленэре, так и в художественных мастерских. Эжен Делакруа использовал пастель для краткосрочных пленэрных зарисовок и длительных картин. Эдгар Дега внес значительный вклад в развитие пастельной техники, посвятив этой уникальной технике всю свою жизнь.

Пленэр способствует формированию навыков изобразительной деятельности в условиях открытого пространства природы. «Развитие умения мыслить, наблюдать, сравнивать, как и умения настраиваться на работу важны для становления ...художника» [6]. Работая на пленэре, художник наблюдает окружающую действительность на открытом воздухе при воздействии постоянно меняющего

освещения, попадает в нестандартные ситуации, усложняющие работу (изменчивое освещение, ветер, дождь, облака). Организация живописной и практической работы на пленэре напрямую связана с созданием творческой среды на занятии. «Понятие творческой среды состоит из совокупности педагогических условий обучения и воспитания ребенка, его творческой личности и художественной индивидуальности» [8, с. 31]. Недостаточное количество часов в обучении для практической работы на пленэре, в изучении техники пастельной живописи в современном образовании, приводит к низкой заинтересованности этой областью художественной культуры. Пленэр как нестандартный метод проведения урока живописи подходит ученикам любого возраста. Целенаправленное обучение различным методам изобразительной деятельности на пленэре благотворно влияет на развитие творческих способностей. «Выполнение на пленэре набросков, зарисовок, акварельных этюдов рассматривается в качестве эффективных форм повышения уровня развития художественно-творческих способностей, образного мышления, овладения специальными навыками» [9, с. 72]. Изучение живописных технологий разными материалами, а также их возможное объединение в одном произведении, дает возможность к проявлению не только творческого воображения и фантазии, но и поиск новых средств исполнения в художественном произведении. Лежащие в основе пастельной живописи неограниченные возможности этого материала, показывают, как по-разному его можно использовать и какие разнообразные эффекты получаются. Преимущества пастельной живописи состоят в большой свободе действий для художника. Картина может быть готова уже на первом этапе выполнения, в любой момент можно прекратить или возобновить работу над произведением. Также пастель, как богатый художественный материал, привлекает мастеров живописи чистотой и свежестью цвета, живостью, и богатыми возможностями штриха. Благодаря этому, является незаменимым материалом при работе на пленэре. Художник, познавший принципы работы пастелью, навсегда останется неравнодушным к этой удивительной технике.

Список литературы

- 1. Буровкина Л.А. Основы декоративно-прикладного искусства: Монография. М.: МГПУ, 2016. 204 с.
- 2. Дубровин В.М. Дубровин В.М. Живописные основы художественной грамоты: монография / Науч. ред. В.В. Корешков. М.: МГПУ, 2012. 212 с.
- 3. Лыкова Е.С. Пейзажное изображение пространства и его восприятие детьми // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2014. №1 (28). С. 56–62.
- 4. Семенова М.А. Акварель. Эстетико-педагогический аспект: Монография / М.А. Семенова. М.: Ювента, 2013. 175 с.
- 5. Семенова М.А. Об индивидуально-творческом содействии становлению педагога-художника // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters). июль 2012. ART 1826 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2012/1826.htm
- 6. Семенова М.А. Развитие творческих способностей на занятиях акварельной живописью // Начальная школа плюс До и После. М.: ООО «Баласс», 2009. №9/09. С. 24–28.
- 7. Семенова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи: Монография / М.А. Семенова. М.: МГПУ, 2016. 172 с.
- 8. Семенова М.А. Пленэр в студии дополнительного образования // Начальная школа плюс До и После. М.: ООО «Баласс», 2010. №2/10. С. 71–75.