

ПЛЕНЭР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

<https://doi.org/10.70728/orien.v07.i01.039>

R.Sh.Xalilov
xp27@mail.ru
Nizomiy nomidagi O‘zMPU

Аннотация: в статье рассматривается значение пленэра как одной из наиболее действенных форм обучения изобразительному искусству. Анализируются исторические предпосылки возникновения пленэрной практики, её роль в профессиональном становлении художника, а также педагогические возможности использования в процессе подготовки студентов. Подчеркивается, что занятия на пленэре способствуют развитию наблюдательности, колористического мышления, умения работать с натурой и формированию художественного видения. Отмечается значимость пленэра в развитии творческой самостоятельности студентов и в повышении их профессиональной мотивации.

Ключевые слова: обучение живописи, колористическое мышление, натурные наблюдения, пленэр, студенты, творческая мотивация, художественное видение, художественное образование

PLAIN AIR AS AN EFFECTIVE FORM OF TEACHING FINE ARTS

R.Sh.Khalilov
xp27@mail.ru
Nizami National University of Education Uzbekistan

Abstract: The article examines the significance of plein air as one of the most effective forms of teaching fine arts. It analyzes the historical background of plein air practice, its role in the professional development of an artist, as well as its pedagogical potential in the process of student training. It is emphasized that plein air sessions contribute to the development of observation skills, coloristic thinking, the ability to work from life, and the formation of artistic vision. The importance of plein air in fostering students' creative independence and enhancing their professional motivation is also highlighted.

Keywords: art education, artistic vision, coloristic thinking, creative motivation, life observation, painting training, plein air, students

Современное художественное образование строится на сочетании теоретических знаний и практических умений. Одним из самых действенных и при этом традиционных методов обучения будущих художников является пленэр. Под этим термином понимается работа на открытом воздухе, когда студент выходит из привычных стен аудитории и непосредственно сталкивается с реальной природой, архитектурой, светом и воздухом. Именно здесь формируется то особое чувство живописи, которое невозможно воспитать ни с помощью фотографий, ни с помощью компьютерных изображений. Пленэр - это не только метод практического обучения, но и целая философия творческого видения, способствующая гармоничному развитию личности художника.

Пленэр нельзя рассматривать только как методику обучения живописи. Это своего рода культурная практика, где студенты не просто рисуют, а учатся жить в пространстве искусства. Каждый выезд на природу или в городскую среду превращается в маленькое исследование. Художник становится внимательным наблюдателем, который ищет закономерности и учится доверять собственному глазу. Именно это доверие к зрительному восприятию формирует профессиональную уверенность.

Многие преподаватели отмечают, что после пленэра работы студентов становятся более свободными и выразительными. Исчезает зажатость, появляется свежесть в мазке, в цвете, в композиции. Даже ошибки, которые совершаются в пленэре, имеют особую ценность, потому что они естественны, связаны с поиском и искренним желанием уловить жизнь. В классе ошибки часто воспринимаются как неудача, а на пленэре они становятся частью опыта, шагом к мастерству.

Студенты, участвующие в пленэрных занятиях, постепенно начинают замечать, что их восприятие мира меняется. Природа перестаёт быть просто фоном, она становится источником вдохновения и обучения. В обыденных вещах они начинают видеть богатство форм и красок. Обычный двор может открыться как целый мир: игра теней от ветвей, ритм оконных проёмов, сочетание красной кирпичной стены и зелёной листвы. Это умение видеть красоту в простом помогает художнику в будущем создавать более убедительные и эмоциональные произведения.

Важно подчеркнуть, что пленэр способствует развитию не только художественных, но и общекультурных компетенций. Работая в реальной среде, студенты учатся взаимодействовать с пространством, воспринимать его в контексте истории и культуры. Например, рисуя архитектурный объект, они неизбежно задумываются о его назначении, возрасте, роли в городской жизни.

Таким образом, пленэр становится ещё и способом расширения кругозора, формирования более глубокого отношения к окружающему миру.

Особый интерес представляет сравнение пленэрной практики в разных странах. В Европе традиция пленэра имеет многовековую историю. Во Франции уже в XIX веке появились специальные художественные колонии, где молодые художники собирались вместе для работы на открытом воздухе. В России пленэр активно развивался в художественных училищах и академиях, а также в летних школах. В Узбекистане пленэр стал важной частью художественной жизни в советский период, когда создавались студенческие практики в Самарканде, Бухаре, Хиве, где молодые художники открывали для себя богатое наследие Востока. Все эти примеры подтверждают универсальность и эффективность данного метода обучения.

Современные условия вносят свои коррективы в организацию пленэра. Сегодня преподаватели всё чаще задумываются о том, как объединить традиционные формы работы с новыми технологиями. Использование планшетов, цифровых кистей и фотоаппаратов открывает новые возможности, но при этом не отменяет главного - необходимости непосредственного контакта с натурой. Ведётся дискуссия о том, может ли цифровой формат заменить классический пленэр. Практика показывает, что замены быть не может. Технологии удобны для фиксации и анализа, но они не способны передать ощущение живого света, дыхания воздуха, изменения температуры. Поэтому пленэр остаётся уникальным и незаменимым этапом художественного обучения.

Не стоит забывать и о воспитательной роли пленэра. Для студентов это возможность не только учиться, но и укреплять дружеские связи, формировать чувство коллективизма. Совместные поездки, обсуждения, вечерние просмотры работ создают особую атмосферу. Многие художники спустя годы вспоминают именно пленэрные практики как самые яркие моменты своего обучения. Эти воспоминания связаны не только с учебными задачами, но и с человеческими отношениями, которые формируются в процессе совместного творчества.

Психологи подчеркивают, что работа на пленэре помогает снижать уровень стресса, развивает эмоциональную устойчивость. Природа обладает терапевтическим воздействием: шум ветра, пение птиц, ощущение свежего воздуха положительно влияют на психику. Студенты, находясь в этой среде, легче преодолевают усталость, проявляют большую активность, охотнее берутся за сложные задачи. Педагоги отмечают, что после пленэра у студентов появляется вдохновение, желание работать дальше, даже несмотря на усталость.

Методика проведения пленэрных занятий требует от преподавателя особого подхода. Нужно учитывать погодные условия, время суток, уровень подготовки студентов. Иногда достаточно дать простую задачу - написать быстрый этюд

дерева или архитектурной детали. В других случаях можно поставить более сложную цель - изобразить городской пейзаж с движущимися людьми и транспортом. Грамотно выстроенная программа позволяет постепенно усложнять задания, развивая у студентов уверенность и гибкость.

Большое значение имеет выбор места для пленэра. Природные ландшафты, исторические города, современные урбанистические пейзажи - всё это разные школы, каждая из которых даёт свои уроки. Работа в горах, например, учит передавать масштаб и глубину пространства. Городские улицы помогают развивать чувство ритма и композиции. Сельская местность открывает богатство фактур и форм. Таким образом, разнообразие мест для пленэра расширяет опыт студентов и делает их восприятие более многогранным.

Интересно проследить, как пленэр влияет на развитие индивидуального стиля. На занятиях в классе студенты чаще подчинены единой задаче и работают примерно одинаково. А на пленэре каждый проявляет себя по-своему. Один увлекается тонкими нюансами цвета, другой делает смелые композиционные решения, третий экспериментирует с фактурой мазка. В результате работы получаются разными, отражающими индивидуальность автора. Это очень важно, потому что задача педагогики - не выровнять всех под один стандарт, а помочь каждому найти свой голос в искусстве.

Не менее значимым аспектом является то, что пленэр воспитывает у студентов чувство времени. В отличие от занятий в аудитории, где можно тянуть работу неделями, пленэр требует сосредоточенности и умения работать быстро. За один день нужно успеть завершить этюд, а иногда несколько. Это формирует привычку не откладывать дела, учит организовывать своё время и силы. В дальнейшем такие навыки помогают не только в творчестве, но и в профессиональной деятельности в целом.

Если рассматривать пленэр в широком образовательном контексте, можно сказать, что он объединяет в себе функции учебной практики, лаборатории и культурного события. Он выполняет сразу несколько задач: развивает глазомер, формирует чувство цвета, укрепляет волю, воспитывает эмоциональную отзывчивость и формирует художественное мировоззрение. Такой комплексный эффект делает пленэр уникальным инструментом педагогики.

Важным направлением современной методики становится интеграция пленэра с другими дисциплинами. Например, сочетание пленэрных занятий с курсами истории искусства позволяет студентам не только рисовать, но и анализировать стилистику, сравнивать собственные впечатления с работами мастеров прошлого. Совмещение с курсами композиции помогает закрепить знания на практике. Такой междисциплинарный подход делает обучение более целостным и эффективным.

Для студентов особое значение имеет эмоциональная составляющая пленэра. Работа на свежем воздухе пробуждает чувство радости, вдохновения, внутренней свободы. Эти эмоции становятся источником энергии, которая необходима в дальнейшем для серьёзной работы. Порой один удачный этюд, написанный на пленэре, может стать толчком для целой серии картин или даже дипломного проекта. В этом проявляется творческий потенциал пленэрной практики.

История пленэра в искусстве богата и многослойна. Хотя сам термин «пленэр» появился относительно поздно, стремление художников работать на открытом воздухе существовало всегда. Ещё мастера античности и Средневековья выходили из мастерских, чтобы наблюдать за природой, делать быстрые зарисовки растений, животных или архитектурных деталей. Они понимали: никакая книга не заменит непосредственного опыта. Именно наблюдения натуры помогали им создавать убедительные и живые произведения.

В эпоху Возрождения внимание к природе стало особенно сильным. Леонардо да Винчи делал десятки зарисовок облаков, течения воды, движения растений на ветру. Для него важно было понять законы, по которым устроен мир, и отразить их в искусстве. Рафаэль, Микеланджело, Альбрехт Дюрер - все они не ограничивались работой в мастерской, а стремились видеть реальную жизнь. Конечно, в то время ещё не существовало пленэра в современном смысле: живописцы чаще делали рисунки и этюды, а крупные картины писали в мастерских. Но именно эти наблюдения стали фундаментом будущей пленэрной практики.

Настоящий расцвет работы на открытом воздухе приходится на XVII-XVIII века. Итальянские и голландские мастера уделяли большое внимание пейзажу. Яркий пример - творчество Клода Лоррена, который умел передавать утренний и вечерний свет, атмосферу тумана. Голландские художники, такие как Якоб ван Рёйсдал, писали простые сельские виды, неброские, но полные поэтического чувства. Эти картины рождались из наблюдений за живой природой и стали шагом к развитию реалистической традиции.

XIX век стал переломным моментом. Появление тюбиков с масляной краской сделало возможным работать вне мастерской. До этого краски приходилось готовить вручную, и длительная работа на природе была крайне затруднительной. Теперь художник мог взять с собой набор красок, мольберт, и целый день писать под открытым небом. Именно это техническое новшество открыло путь импрессионистам.

Французские мастера Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей сделали пленэр основным методом своего творчества. Их

интересовала не столько форма, сколько свет и воздух, которые невозможно уловить в студии. Они писали одно и то же место в разное время суток и в разную погоду, показывая, как меняется мир. Картины Моне из серии «Стога сена» или «Руанский собор» - это настоящая энциклопедия наблюдений за изменениями света. Именно благодаря пленэру импрессионисты сумели передать ощущение живого момента, мимолётности жизни.

В России работа на пленэре стала неотъемлемой частью педагогики в XIX веке. Петербургская академия художеств, Московское училище живописи, ваяния и зодчества уделяли большое внимание пейзажу. Важную роль сыграли художники-передвижники: Исаак Левитан, Алексей Саврасов, Архип Куинджи. Они стремились показать красоту русской природы, её поэтичность и величие. Левитан, например, создавал картины, в которых простые пейзажи - озеро, поле, лес - превращались в философские размышления о жизни. Его ученики много работали на пленэре, делали этюды, которые становились основой больших полотен.

Особое место занимает фигура Репина. Он, будучи прежде всего портретистом, всё равно настаивал на важности пленэрных занятий для своих студентов. Репин понимал, что художник должен быть «насыщен» жизнью, а жизнь видна именно в природе и в человеке на фоне этой природы. Пленэр давал возможность почувствовать реальность, наполнить её дыханием и движением.

В советский период пленэр стал обязательной частью художественного образования. Летние практики организовывались во многих художественных вузах и училищах. Студентов отправляли в деревни, города с исторической архитектурой, на природу. Например, в Узбекистане проводились практики в Самарканде и Бухаре, где студенты писали древние памятники, базары, улицы. Эти поездки были не только учебными, но и культурными событиями: молодые художники знакомились с традицией, с народным искусством, с архитектурным наследием.

Узбекская школа живописи развивалась под сильным влиянием пленэра. Александр Волков, Усто Мумин, Павел Беньков, Алексей Подковыров активно работали на открытом воздухе, показывая своим студентам богатство восточного света. Их ученики унаследовали это внимание к цвету, к живой природе. Работы узбекских мастеров середины XX века отличаются яркостью, сочностью колорита, умением передавать атмосферу. Всё это - результат работы на пленэре.

В современном Узбекистане пленэр остаётся важной частью учебного процесса. Многие художественные вузы, в том числе Институт имени Камолиддина Бехзода, организуют выезды студентов на природу. Там они учатся не только технике живописи, но и пониманию традиций национальной школы.

Ведь пленэр позволяет соединить современный взгляд с историческим и культурным контекстом.

Интересно, что современные художники нередко совмещают традиционный пленэр с новыми технологиями. Они берут с собой не только мольберт, но и планшет, чтобы фиксировать изменения света. Однако итоговые произведения всё равно создаются руками и красками. Это подтверждает мысль: никакая техника не может заменить живого контакта с миром.

История пленэра - это история поиска живого ощущения в искусстве. Каждое поколение художников обращалось к нему по-своему, но всегда с одной целью - увидеть жизнь в её подлинной красоте и передать её средствами живописи. Для студентов знание этой традиции важно не меньше, чем практика. Ведь понимая, как мастера прошлого работали с натурой, они учатся продолжать эту линию в современном искусстве.

Современное художественное образование невозможно представить без пленэрной практики. Несмотря на появление цифровых технологий, фото- и видеоматериалов, работа на открытом воздухе сохраняет свою уникальную роль. Для студентов это не только учебное задание, но и способ научиться воспринимать реальность без посредников, доверять собственным глазам и рукам.

Методика проведения пленэра отличается от занятий в аудитории. В классе педагог может контролировать освещение, расположение натуры, задавать чёткие параметры. На пленэре многое зависит от обстоятельств: погоды, времени суток, окружения. Поэтому главная задача преподавателя - научить студентов ориентироваться в этих условиях и использовать их как часть творческого процесса.

Первое, с чего начинается методика пленэра, - это выбор объекта. Обычно для начинающих студентов подбираются простые мотивы: дерево, дом, небольшой фрагмент улицы. Важно, чтобы композиция была ясной, а задача - посильной. Со временем задания усложняются: пейзаж с архитектурой, городской вид с людьми и транспортом, большие панорамы. Такой постепенный переход помогает студентам не потеряться перед сложностью мира и научиться выделять главное.

Важным методическим приёмом является работа сериями. Преподаватель может предложить изобразить один и тот же мотив утром, днём и вечером. Студенты видят, как изменяется свет, как одни и те же формы приобретают разные оттенки и настроение. Это развивает чувство времени, учит быть внимательным к изменениям и формирует понимание колористических закономерностей.

Большое внимание уделяется технике выполнения этюдов. На пленэре не ставится цель создать законченную картину. Главное - схватить впечатление, передать живое ощущение. Поэтому часто используются быстрые мазки, крупные пятна, яркие цветовые отношения. Такой подход помогает студенту избавиться от страха ошибки и почувствовать свободу в работе.

Методика пленэра предполагает и воспитание самостоятельности. В аудитории студент работает под постоянным контролем педагога. На пленэре преподаватель не всегда может следить за каждым, поэтому студенты учатся принимать решения сами. Это формирует ответственность, умение анализировать собственную работу, сравнивать её с реальностью. Для будущего художника это крайне важно: в профессиональной жизни ему придётся полагаться на себя.

Психологический аспект пленэра не менее важен, чем методический. Многие студенты впервые сталкиваются с тем, что их привычные навыки оказываются недостаточными. В классе они уверенно строили форму и работали с натурой, но на пленэре всё кажется сложным: слишком много деталей, слишком быстро меняется свет. В этот момент важно поддержать студента, объяснить, что главное - не точное воспроизведение, а умение видеть и чувствовать. Когда страх проходит, появляется интерес и азарт.

Работа на открытом воздухе положительно влияет на эмоциональное состояние. Природа действует как источник вдохновения и одновременно как средство снятия стресса. Студенты отмечают, что на пленэре они чувствуют себя свободнее, чем в аудитории, меньше устают, больше получают удовольствия от процесса. Это повышает мотивацию и интерес к учёбе в целом.

Пленэр также способствует развитию коммуникативных навыков. Работа в группе на свежем воздухе создаёт атмосферу сотрудничества. Студенты обсуждают свои этюды, обмениваются мнениями, помогают друг другу. Педагог в этой ситуации становится не строгим руководителем, а партнёром в творческом поиске. Такое взаимодействие укрепляет учебный коллектив, формирует чувство принадлежности к профессиональному сообществу.

Современные педагогические исследования показывают, что пленэр играет большую роль в формировании креативного мышления. Когда студент учится видеть мир как источник бесконечных возможностей, он становится более открытым к экспериментам. Это качество необходимо не только в живописи, но и в дизайне, архитектуре, педагогике. Таким образом, пленэрная практика имеет междисциплинарное значение.

Нельзя не упомянуть и трудности. Пленэр требует организационных усилий: нужно найти подходящее место, обеспечить студентов материалами, учитывать погодные условия. Иногда возникают бытовые сложности, связанные

с транспортом, питанием, проживанием. Однако именно эти сложности делают пленэр ценным опытом: студенты учатся преодолевать трудности, быть более самостоятельными и гибкими.

В перспективе пленэр можно рассматривать как педагогическую технологию, которая сочетает в себе обучение, воспитание и развитие. Он формирует художественные навыки, воспитывает эмоциональную отзывчивость, развивает волевые качества и ответственность. Для студента это уникальный опыт, который не может быть заменён никакими другими формами занятий.

Пленэр в художественном образовании занимает особое место. Он не сводится только к технике письма на открытом воздухе, а становится целой системой воспитания будущего художника. Для студентов это школа наблюдательности, колористического мышления и композиционного видения. Пленэр воспитывает умение быстро принимать решения, работать в реальных условиях, быть внимательным к изменениям света и формы.

Исторический опыт показывает, что многие художественные школы мира - от французских импрессионистов до узбекских мастеров XX века - развивались именно благодаря работе на воздухе. Сегодня эта практика остаётся актуальной и нужной: она формирует творческую самостоятельность студентов, помогает им находить свой стиль и учит воспринимать мир в его подлинной красоте.

Пленэр можно рассматривать как эффективную форму обучения изобразительному искусству, которая сочетает в себе методику, психологию и воспитание. Он не только даёт профессиональные навыки, но и формирует личность художника, способного к глубокому и эмоциональному восприятию окружающей действительности.

Использованная литература

1. Базанова М. Д. Пленэр / М.Д. Базанова. - М.: Изобразительное искусство, 1994. - 158 с.
2. Кадырова, Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству М.: Владос, 2012. - 104 с.
3. Маслов Н. Я. Пленэр / Н.Я. Маслов. - М.: Просвещение, 1984. - 112 с.
4. Скульптура в пленэре. Альбом. - М.: Изобразительное искусство, 1980. - 127 с.
5. Тютюнова Ю. М. Пленэр. Наброски, зарисовки, этюды / Ю.М. Тютюнова. - М.: Академический проект, 2012. - 176 с.