

Наталья Константиновна Пронина

Омский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент кафедры академической живописи и рисунка, Омск, Россия
e-mail: pronina.n.k@yandex.ru

Наталья Петровна Головачева

Омский государственный педагогический университет, кандидат педагогических наук, доцент кафедры академической живописи и рисунка, Омск, Россия
e-mail: 26gala.natali@mail.ru

Специфика освоения пленэрной живописи

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты творческой практики. Акцентируются вопросы изучения природных форм и особенности их изображения на изобразительной плоскости.

Ключевые слова: пленэрная практика, композиция, живопись, этюд.

Natalia K. Pronina

Omsk State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Academic Painting and Drawing, Omsk, Russia
e-mail: pronina.n.k@yandex.ru

Natalia P. Golovacheva

Omsk State Pedagogical University, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Academic Painting and Drawing, Omsk, Russia
e-mail: 26gala.natali@mail.ru

Specifics of Mastering Plein Air Painting

Abstract. The article discusses the main aspects of creative practice. The issues of studying natural forms and the features of their depiction on the pictorial plane are emphasized.

Keywords: plein air practice, composition, painting, sketch.

Введение (Introduction)

Развитие пространственного мышления, передача световосприятия воздушной среды, целостности и обобщенности, переходящей в условность, — основные задачи в работе над пейзажем в условиях пленэрной практики. Организация и подготовительная педагогическая работа перед выходом со студентами на практику должна отражать все перечисленные выше задачи. Профессиональные дисциплины (рисунк, живопись, композиция, перспектива) формируют базовые умения изображения, однако специфика пленэрной живописи требует переосмысления основ изображения с учетом световоздушной среды.

Живописная и графическая грамотность — необходимая, базовая платформа для успешной изобразительной деятельности на пленэре. Основой профессионального становления художника является развитое творческое мышление, умение целостно воспринимать и сопоставлять увиденное с формирующимися образами представления

и воображения, а также соотносить этот умозрительный образ с композиционным построением на изобразительной плоскости. Творческое становление художника не может ограничиться рамками вузовского обучения (дающего базовые умения), а формирование профессиональных умений и навыков, не говоря уже о творческой составляющей, требует многолетней, непрерывной практики.

Важное значение в этом процессе отводится пленэрной практике. Пленэрная практика относится к основным образовательным программам изучаемых на нескольких курсах художественных направлений высшего профессионального образования. Задачи практики определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования. Рабочие программы составляются на кафедре и утверждаются предметной комиссией факультета. Индивидуальный подход учитывается при составлении программы практики к разным направлениям подготовки, при этом выявляется

ее специфика через поставленные задачи и разнообразные задания. Так, например, задания для пленэрной практики по художественным направлениям «Дизайн» и «Декоративно-прикладное искусство» рассматриваются с расширенным изучением стилизации и трансформации растительных форм. Новизна впечатлений будет одним из важных условий в организации и проведении пленэрной практики. Большое значение имеет место проведения практики. Лучший вариант — выездная или комбинированная практика. Смена городских мотивов на сельский пейзаж, смена одного ландшафта на другой обновляет впечатления будущих художников. Новые впечатления, обусловленные световоздушной средой, воздушной и линейной перспективой, многообразными рефлексам, быстрой сменой цветовых контрастов, требуют совершенно нового подхода к изображению, а также повышенной концентрации внимания к изменению колористического состояния. Пленэрные условия активизируют поиски основных цветовых и тональных контрастов для передачи быстро меняющегося состояния, что способствует формированию образного восприятия, включающего в себя высокие уровни обобщенности воспринимаемого, а также нахождению условных форм реализации замысла. Неслучайно сюжетом или мотивом к выполнению дипломной работы служат этюды, написанные во время прохождения пленэрной практики. В условиях пленэра быстро меняется характер освещения, световоздушная среда на пленэре делает цвет обусловленным. Восприятие цвета обогащается под воздействием условий освещения и среды. Совокупность основного и отраженного света создает цветовую среду. Именно передача общего цветового состояния делает живопись на пленэре живой. Она развивает аконстантное восприятие, т. е. способность видеть изменение цветовых отношений под воздействием среды.

Методы (Methods)

Процесс визуализации имеет одно из ключевых значений в накоплении знаний и опыта изобразительной деятельности художника. Анализ пленэрных работ известных художников, где очевидны применяемые разнообразные технические и стилистические приемы, а также разнообразие живописного и графического материала, способствует пониманию основных закономерностей пленэрной живописи. Не менее важен показ и анализ студенческих работ из методического фонда факультета разных лет. Обсуждение студенческих работ разных лет вызывает большой интерес и пристальное внимание практикантов.

В процессе прохождения практики имеет важное значение профессиональный педагогический показ (мастер-класс). Демонстрация эффективности применения профессиональных приемов работы над краткосрочными и длительными этюдами, беседы о технических возможностях живописных материалов значительно активизируют творческую деятельность начинающих художников. Ежедневный коллективный просмотр выполненных этюдов с обстоятельным анализом всех достоинств и недостатков представленных работ способствует самостоятельному стремлению студентов к творческому самоанализу в процессе выполнения различных установок. Кроме этого, важно учитывать индивидуальные

возможности каждого студента, не ограничивать их индивидуальные предпочтения в выборе формата, колорита, художественного материала, а также время на исполнение задания [1].

После проведения пленэрной практики и подведения итогов организуются отчетные выставки студентов на разных выставочных площадках города. По результатам пленэрной практики в Омском музее К. Белова второе десятилетие проводится ежегодная отчетная выставка студентов «Час ученичества», которая дает мощный стимул участникам для совершенствования профессиональных качеств в самостоятельной творческой работе. По итогам практики составляется небольшой письменный отчет от каждого студента, в котором описываются основные задачи практики и размещаются фотографии работ по рисунку и живописи, сделанные за весь период практики. На основании собранного материала возможно в дальнейшем проведение конференции с обсуждением всех положительных моментов и анализом всех недочетов, с привлечением старших курсов. И в том же контексте возможна организация пленэрной конференции с выставочным материалом с участием художественных учреждений города.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)

Ключевая задача изображения пейзажного мотива разнообразными изобразительными средствами — формирование целостного восприятия, развитие образов представления и воображения, умения обобщать многочисленные детали и цветовые нюансировки. Обобщение всегда взаимодействует с условностью, выступающей выразительной формой передачи образного содержания изображаемого. Чередование различных установок в изображении одного и того же мотива способствует его образному осмыслению и формированию различных замыслов, что становится основой творческого процесса в работе над композиционными задачами. Задачи композиции всегда первостепенны в организации картинной плоскости, но у определенного изобразительного жанра есть свои тонкости и отличия.

Целенаправленный поиск разных композиционных схем в пейзаже (открытая, замкнутая, фронтальная, вертикальная, L-образная, круговая, арочная, спиралевидная, кулисная, угловая и т. д.) в условиях открытого пространства требует творческого подхода к выявлению наиболее целесообразных композиционных форм для решения конкретной задачи. Важно не растеряться и попробовать увидеть в данной ситуации некоторые перечисленные композиционные схемы. В первые дни, проводимые на открытом воздухе, следует выполнять несложные мотивы, не уходить в детализацию, больше придерживаться условности в обозначении основных предметных масс. Динамика соотношения плоскостей (силуэтное или объемно-конструктивное решение) будет определяться основным выбором ритма. Так как ритм и контраст — самые выразительные композиционные средства в изобразительном искусстве, живописный этюд не исключение.

Тренировочным моментом в поиске выразительного ритма будут тоновые зарисовки разных городских сюжетов. Показать ритмичность в пейзаже помогает выбор ракурса, точка зрения художника по отношению к месту наблюдения

за натурой. Глубину и дальность, протяженность пейзажного мотива уместно выстраивать через масштаб, в противопоставлении величин основных масс. Чем больше между ними разница, тем глубже воспринимается дальний план. Техническое исполнение, выбор материала будут напрямую зависеть от выбранного мотива. Если в начале практики задача преподавателя — организовать процесс, показать, над чем лучше поработать, то к середине практики важным моментом будет самостоятельный выбор студентами мотива, сюжета, в котором отражаются поставленные задачи. В конце практики выполняется итоговая живописная или графическая работа. На старших курсах это будет сюжетная композиция, с включением людей, возможно, натюрморта («во дворе», «на рынке»), где раскрывается смысловое содержание выбранного сюжета. В зависимости от ситуации выстраиваются разнообразные задачи, с включением натюрморта, интерьера, людей.

Соразмерность, соподчиненность, чувство равновесия в композиции будут определяющими при изображении любого пейзажного мотива. Важно формировать и развивать эти чувства на разных изобразительных дисциплинах с последующим усложнением. В живописном этюде пейзажного мотива к основным отношениям можно отнести изображения неба и земли, они играют ключевую роль. Пропорциональное, тоновое, колористическое соотношение этих масс будут предопределять смысловое звучание изображаемого мотива. Изображение неба может быть отдельным самостоятельным этюдом и даже темой для нескольких графических и живописных этюдов. Такие задания в основном включены в общий цикл упражнений по изучению природных форм на 1-м курсе художественной специальности. Характер напряжения воздушных масс, пластическое решение, соотношения деталей между собой делают работу динамичной, с обязательным акцентированием.

Наблюдая за изменением солнечной активности в разные временные периоды практики, студент должен научиться отображать всю силу освещения, выстраивать общий тон живописного изображения. Н. Н. Волков считал, что «проблема пленэра — это проблема отношения к цвету прежде всего. Открытие пленэра было едва ли не самым радикальным переворотом в отношении художников нового времени к цвету» [2, с. 170].

Для создания целостного живописного этюда важно научить студента передавать общий характер освещенности в природе. Если уменьшается освещение, то менее насыщенными становятся цвета пейзажа. Изменения состояния освещенности в разное время суток, в разное время года, при разной погоде должны непременно отображаться в общем колористическом строе различных живописных работ. Так, при дождливой погоде, когда солнечная активность утрачивает свою силу, не будет ярких контрастных мест и напряженных падающих теней от предметов. Утренний пейзаж будет светлее по тону, чем вечерний. Нахождение цветовой гаммы, в которой нужно строить пропорциональные тоновые отношения, — важное условие для передачи в этюде на пленэре общего тонового и цветового состояния.

Другое важное условие создания целостного изображения на пленэре — развитие у студентов умения передавать

большие основные массы цвета, взаимосвязь и взаимообусловленность цветов; строить единую цветовую гамму. Выдержать верный цветовой и тоновой масштаб в живописной работе — значит передать правильно общий характер данного пейзажного мотива и для начального этапа лучше всего ограничить цветовую палитру.

Любое живописное изображение в той или иной форме содержит контраст. Важно научиться передавать цветовой контраст; знание особенности влияния контрастных цветов играет важную роль в создании гармоничного живописного изображения. В дневные часы, при интенсивном ярком солнечном свете, окружающие предметы воспринимаются через теплые оттенки, а падающий свет от них будет холодным. Это явление достаточно легко можно наблюдать в любой сезон, не только в летний период. В зимний морозный день, когда солнце так же активно светит, снежный наст кажется теплее, а тень от сугробов и следов на снегу поражает своей голубизной. Это явление цветового контраста. Важно не только это явление увидеть в природе, запомнить, но и найти гармоничную комплементарную пару, где конкретный оттенок желтого будет гармонично контрастировать с определенным оттенком синего цвета. Живописный этюд может выстраиваться на напряженных цветовых сочетаниях, а также на более сдержанных. Диапазон цветовой и тоновой палитры художника очень большой. Цветовое единство в живописном пейзаже будет выстраиваться при участии цветовых сочетаний в пределах малого, среднего, большого интервала цветового круга (родственные, родственно-контрастные и контрастные). Для этого нужно знать основные признаки цвета: цветовой оттенок, светлота, насыщенность. Следует определиться в контрольных отношениях в пейзаже: взаимодействии самого темного и самого светлого тона в натуре, взаимодействии самого холодного и самого теплого цветового оттенка. Важно выявить интенсивность цветовых оттенков (между самым разбеленным и самым зачерненным) [3]. Передача общего цветового состояния — важный критерий целостного колористического построения.

Технические свойства художественных материалов также влияют на полученный результат работы. Самый распространенный живописный материал — акварель, что связано с рядом причин. Изучение живописного мастерства на начальных курсах начинается именно с этого материала. На пленэре очень удобно и интересно применять смешанные техники: акварель и пастель, акварель и тушь, акварель и белила. Допустимо завершение этюда уже в домашних условиях, но важно сохранить свежесть впечатления от природы. В современном мире использование разных гаджетов не возбраняется. Важно правильно их применять. В большей степени они помогают запомнить детали в сложном выбранном сюжете, когда всё внимание художника при исполнении этюда сосредоточено на передаче общего состояния. Стоит при этом учитывать оптическое искажение и изменения светочувствительности изображаемого. Фактура листа, бумаги, ее свойства, цвет, поверхность дают дополнительные преимущества для художественного исполнения и проявления творческого воображения. Многие известные мастера пейзажного искусства успешно работали

ПЕДАГОГИКА

с тонированной бумагой, а в качестве света использовали белила и пастель.

Заключение (Conclusion)

Какие бы внешние факторы ни влияли на изображаемую натуру, общий тон освещения объединяет всё

многообразие красок пейзажа в общее колористическое единство. Знание всех задач пленэрной живописи поможет обогатить и расширить практические умения и навыки на примере жанра пейзажа, собрать творческий материал с новыми образами и идеями для будущих художественных работ.

Библиографический список

1. Тютюнова Ю. М. Пленэр: наброски, зарисовки, этюды : учеб. пособие. М. : Академический проект, 2012. 175 с.
2. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М. : Искусство, 1965. 170 с.
3. Маслов Н. Я. Пленэр. М. : Просвещение, 1984. 112 с.