

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Московская центральная художественная школа при Российской
академии художеств» (МЦХШ при РАХ)**

Чилингарова Камилла Юрьевна

**Учебное пособие
по обучению работе на пленэре
ЖИВОПИСЬ
(начальный этап обучения)**

**Москва, 2023
МЦХШ при РАХ**

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Первый год обучения работе на пленэре.....	5
Глава 2. Второй год обучения работе на пленэре.....	11
Глава 3. Третий год обучения работе на пленэре.....	23
Глава 4. Копии и аранжировки, как обязательная часть обучения.....	32
Заключение.....	39
Приложение.....	40

Введение

Бытует мнение, что художники очень долго, до начала девятнадцатого века, не работали с натуры на открытом воздухе, полагаясь на свою зрительную память и творческое воображение. Это несомненное заблуждение. Документально следующие натуре пейзажные медитации Яна ван Эйка, пейзажи Вермеера, путевые зарисовки Брейгеля, пленэрные студии Дюрера, изумительные итальянские этюды Веласкеса, множество акварелей, рисунков и офортов Рембрандта и других нидерландских художников семнадцатого века – явное тому подтверждение. И этот список может быть существенно продолжен.

Другое дело «пленэризм», как метод уникального и художественно завершенного творческого высказывания, когда художник сознательно ограничивает себя реальным временем работы с натуры на открытом воздухе, отмечая рефлексию или возможность какой-либо отсроченной аналитической интерпретации того, что он видит. Историки искусства считают, что пионером в этой области был Джон Констебль, с именем которого связывают возникновение «пленэризма».

Констебль действительно создал своего рода «икону» пейзажа своей родины, подав пример другим мастерам Нового времени и напомнив им, что и их земля

имеет свой изменчивый колорит, свое лицо, свою душу - свои уникальные и поэтому драгоценные особенности. Но для таких достижений одного «пленэризма» явно было бы недостаточно, хотя именно активная работа на пленэре дала Констеблю и его последователям множество подсказок, обеспечивая свежесть и разнообразие восприятия натуры.

Нет смысла перечислять художников, услышавших призыв английского мастера и явивших нам образы Франции, Германии, Италии, России и других стран, ключом раскрытия которых стала именно работа на свежем воздухе.

Поразительна пленэрная чуткость русских художников, чья художественная практика и в самом деле сформировала восприятие «неброского» русского пейзажа, как уникального феномена, достойного усилий истинных мастеров изобразительного искусства, какими были Саврасов, Васильев, Шишкин, Поленов, Левитан, Серов, Дубовской, А. и М. Васнецовы, Остроухов, Нестеров, Грабарь, С. Герасимов, Цигаль, Попков, Стожаров, Ромадин, Попов, Сидоров, Зверьков и многие другие...

Так или иначе, но работа на пленэре прочно вошла во все курсы обучения изобразительному искусству во всем мире, став академической дисциплиной. Теперь вопрос: как должен выглядеть первый этап академического учебного курса пленэрной практики? Вот об этом и пойдет речь в пособии, посвященном первым трем годам обучения работе на пленэре.

Глава 1. Первый год обучения работе на пленэре

5 (1) КЛАСС

1. Этюды (20-30 минут) простых (не более трех предметов) натюрмортов на открытом воздухе.
2. Небольшие (А5), но качественные этюды фрагментов живой природы (цветы, грибы, фрукты, овощи, ягоды, насекомые)

Обучение искусству живописи на пленэре мы начинаем с коротких акварельных этюдов. Акварель, как нельзя лучше подходит для усвоения основополагающих понятий искусства живописи, таких, как учение о колорите, взаимосвязи цвета и света, объективных законов пространственного восприятия человеческим глазом различных участков цветового спектра и других важнейших позиций. Относительная техническая простота использования красок на водной основе сделала их незаменимым и общедоступным художественным материалом, получившим необыкновенно широкое применение. Акварельные краски довольно просто использовать, так как разводятся они водой, быстро сохнут и легко смываются, если надо что-то исправить. Они обладают прекрасной цветовой интенсивностью и разнообразием тональных градаций одного и того же цвета. А еще акварель практически не имеет красочной фактуры, она прозрачна. Это позволяет наслаивать один красочный слой на другой, добиваясь тончайших цветовых и тональных переходов. По этим причинам работу по живописи на пленэре мы начинаем с небольших (10-15 см по большой стороне) коротких акварельных этюдов.

- Первое, на что следует обратить внимание – свет.

Именно свет создает уникальную колористическую гармонию, так как где свет там и цвет!

- Второе – композиция.

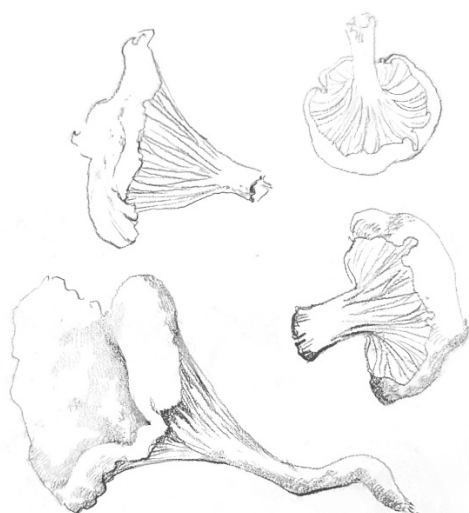
Работу на пленэре мы начинаем с того, что ставим элементарные, примитивные постановки на открытом воздухе. Драпировки, кувшины, крынки, муляжи фруктов и овощей ставим на траву под скользящие тени деревьев.

Задачи:

1. Выработать навык восприятия и фиксации изменений, связанных с характером освещения.
2. Приучиться к мобильному и экономному использованию изобразительных средств.
3. На элементарных примерах выработать навык поиска композиционного мотива в изначально «незакомпонованной» природе.

Живописному этюду предшествует легкий функциональный карандашный рисунок. рисовальная небрежность, выраженная в грубом искажении пропорций, смешении пространственных планов или невнятности силуэта цветового пятна, чаще всего сводит усилия юного пленэриста к нулю.

Примеры работ:

Постановки на открытом воздухе

Этюды фрагментов живой природы (цветы, грибы, фрукты, овощи, ягоды, насекомые)

Глава 2. Второй год обучения работе на пленэре

6 (2) КЛАСС

1. Этюды натюрмортов (3-4 предмета) на солнце и в тени (30-40 минут).
2. Этюды уголка сада, огорода, леса, фрагмента архитектуры, интерьера (задача: передать характер освещения), размер – не более, чем А4.
3. Короткие пейзажные этюды (размер – А5) на состояние (утро, вечер, облачный день, ясный день, дождь и т.п.).

Пейзажные мотивы должны представлять собой минимум исполнительской сложности – это могут быть фрагменты архитектуры или живой природы. Законченный этюд выполняется в технике «а ля прима» (от итал. *a l'prima* — «в один присест»), так как натура изменчива. Полезно сделать короткую беглую зарисовку того мотива, который ученик будет писать.

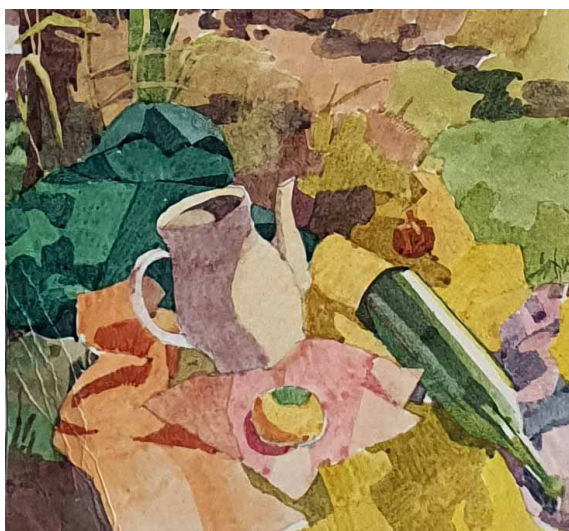
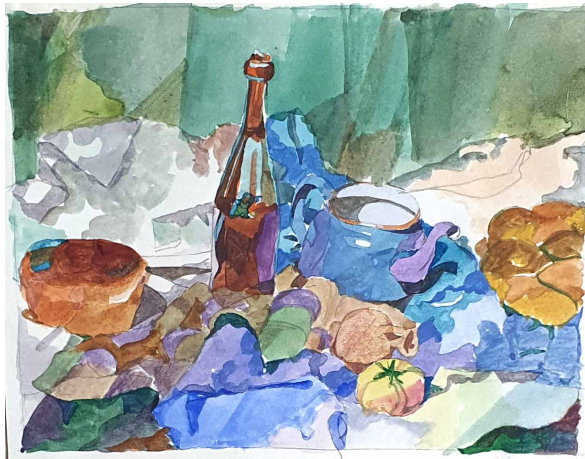
Задачи:

1. Передача характера освещения (утро-вечер, солнечный или пасмурный день);
2. Самостоятельный поиск пейзажного мотива; первые опыты работы «по-сырому» (чаще всего при изображении облачного неба)
3. Умение вести длительный этюд (два-три сеанса при условии одинаковых в разные дни условий освещения).

Особо следует подчеркнуть, что на этом этапе размер живописного этюда не должен превышать двадцати сантиметров по большой стороне.

Примеры работ:

Этюды натюрмортов на солнце и в тени

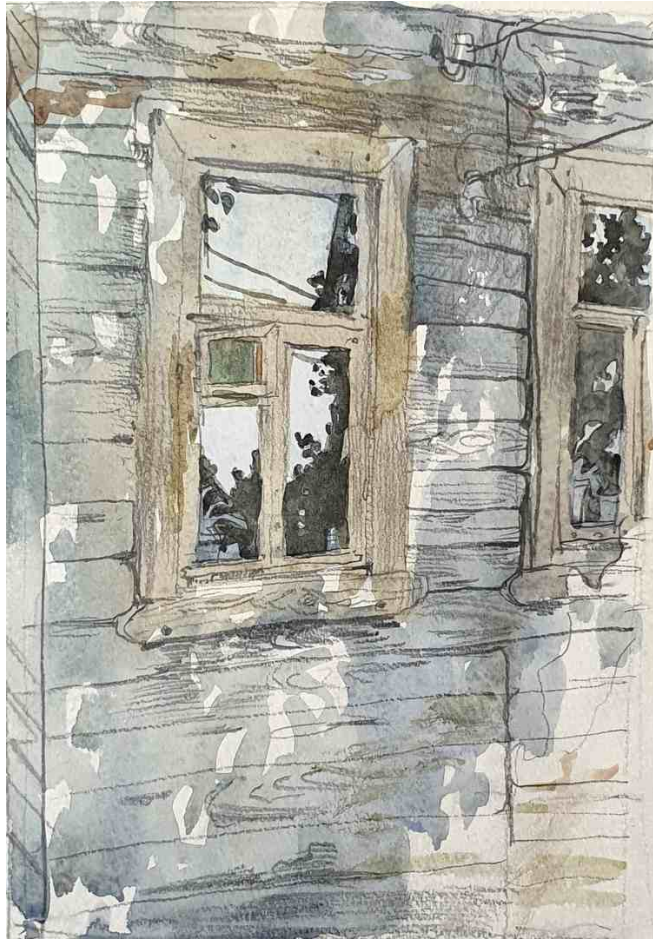

Этюды уголка сада, огорода, леса, фрагмента архитектуры, интерьера

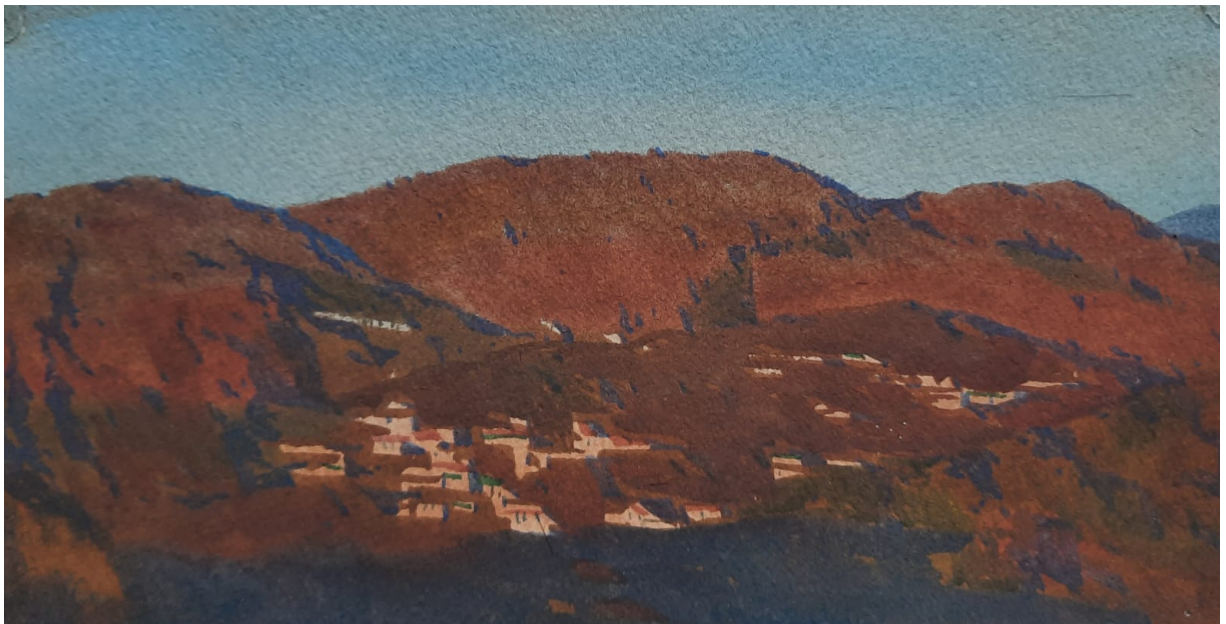

Короткие пейзажные этюды на состояние

Длиительные постановки на открытом воздухе

Глава 3. Третий год обучения работе на пленэре

7(3) КЛАСС

1. Этюды фрагментов живой природы, натюрмортов, сельских и (или) городских пейзажей и интерьеров с обязательной передачей характера освещения, желательно со стаффажем людей и животных, материал – акварель или подкрашенный рисунок.
2. Небольшие (не более 15 см по большой стороне) короткие пейзажные этюды на состояние (утро, вечер, солнечный день, пасмурный день и т.п.).
3. Тщательно проработанный композиционный пейзаж (задача: поиск и изображение характерного пейзажного мотива).

На этом этапе значительно повышаются требования, как к количеству, так и к качеству этюдов. Пейзажные мотивы становятся сложнее, что влечет за собой необходимость решать задачи значительно более высокой категории сложности.

Задачи:

1. Требуется большая точность передачи характера освещения (состояния)
2. Большая композиционная дисциплина организации пространства даже очень короткого этюда. Кроме того, простительная ранее известная рисовальная неловкость живописного этюда, становится недопустимой.

Работая на выездной практике как в дневное, так и в вечернее время, ученики получают важный опыт поиска живописного решения пейзажного мотива в разное время суток, что существенно обогащает их живописный «арсенал», призванный в будущем сыграть свою роль в поиске оригинального колористического решения их сюжетных композиций.

Примеры работ:

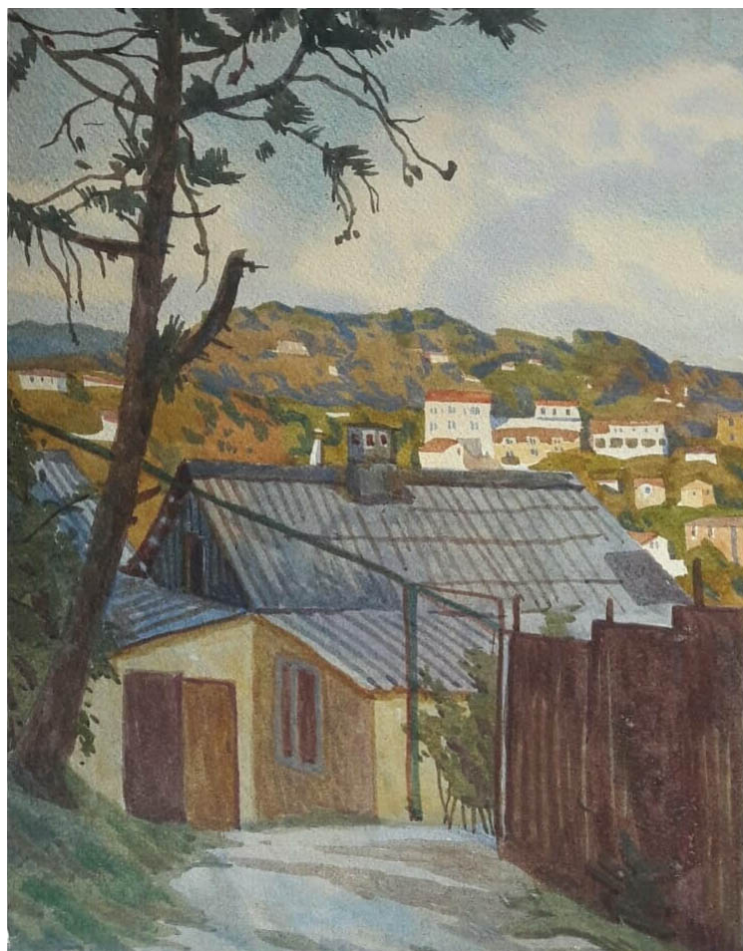
Значение этих этюдов очень велико, так как при выборе натуры приходится внимательно вглядываться в окружающую их реальность, раз за разом принимая художественные решения, обнаруживая в знакомых и отнюдь не живописных, на первый взгляд, пространствах своеобразную, по-своему оригинальную красоту.

Пейзажные этюды на состояние

Отдельно нужно упомянуть о том, что одним из заданий по живописи является пленэрное изображение человека. Навык свободного рисования цветом человеческой фигуры очень важен не только для выполнения пейзажа со стаффажем, но и для предстоящей работы над сюжетными композициями, особенно на стадии эскизов.

Глава 4. Копии и аранжировки, как обязательная часть обучения

Курс пленэрной живописи на всех этапах его прохождения начинается задолго до выхода учеников на этюды, то есть - в учебной мастерской, где им приходится выполнять копии и аранжировки с классических образцов. В своей практике мы чаще всего обращаемся к творчеству русских художников, таких как Иванов, Брюллов, Суриков, Саврасов, Левитан, Бенуа, Добужинский, Остроумова-Лебедева. Именно их произведения мы настойчиво рекомендуем нашим ученикам для копирования и аранжировок.

В чем основной смысл и значение этих классных и домашних штудий? В том, чтобы на классических примерах выработать у ученика навык поиска композиционного мотива. Вообще чувство композиции при работе на пленэре, это важнейший критерий качества. Это качество складывается из умения правильно выбрать масштаб изображения, осмысленно разместить выбранный мотив в формате картинной плоскости, а также композиционно обосновать выбор того или иного фрагмента натуры.

Нужно отметить, что грамотно и остроумно закомпонованный этюд уже обладает несомненной привлекательностью. А если к интересной композиции прибавляется еще и исполнительское мастерство, то впору говорить о создании маленького шедевра.

И всему этому ученики могут научиться, копируя и аранжируя, то есть внимательно изучая произведения великих мастеров. Из этого следует, что такого рода практические исследования – незаменимы.

Академический подход к освещению проблемы требует максимальной терминологической конкретики. Итак, что мы называем копиями и что аранжировками?

Копия – это точное, один к одному, воспроизведение классического образца с использованием тех же самых материалов, которыми пользовался автор оригинала.

Аранжировка – это свободное исследование манеры, стиля и композиционных решений произведения (или же его фрагмента) того или иного мастера. Строгое соответствие размеру и материалу подлинника не является обязательным. Смысл задания заключается в ознакомлении учащегося с наиболее характерными стилистическими и композиционными особенностями работы мастера.

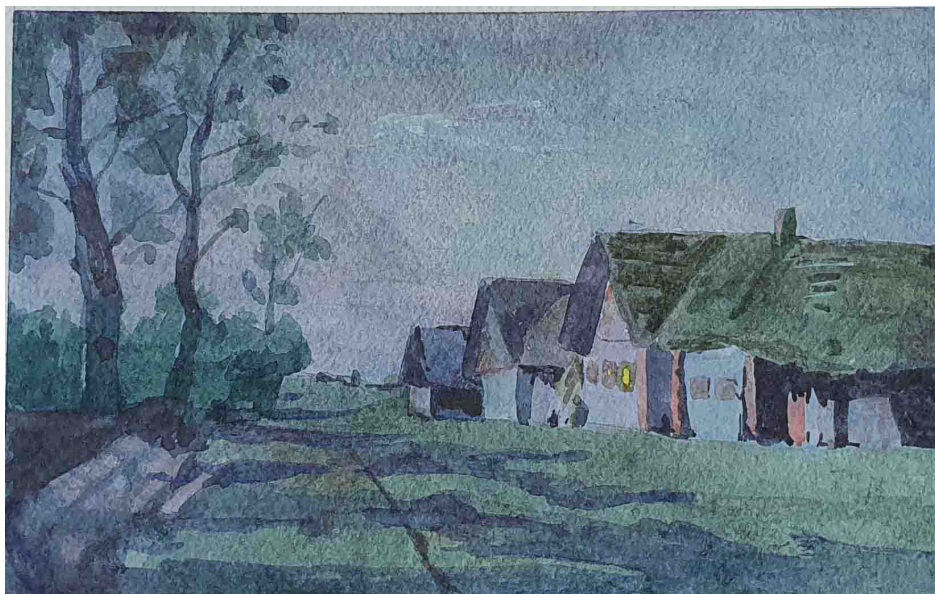
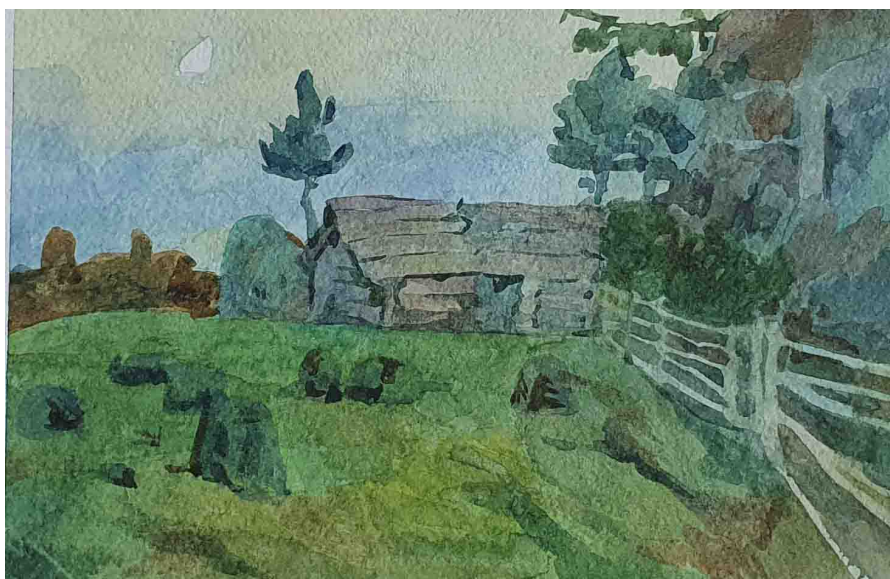
Копии

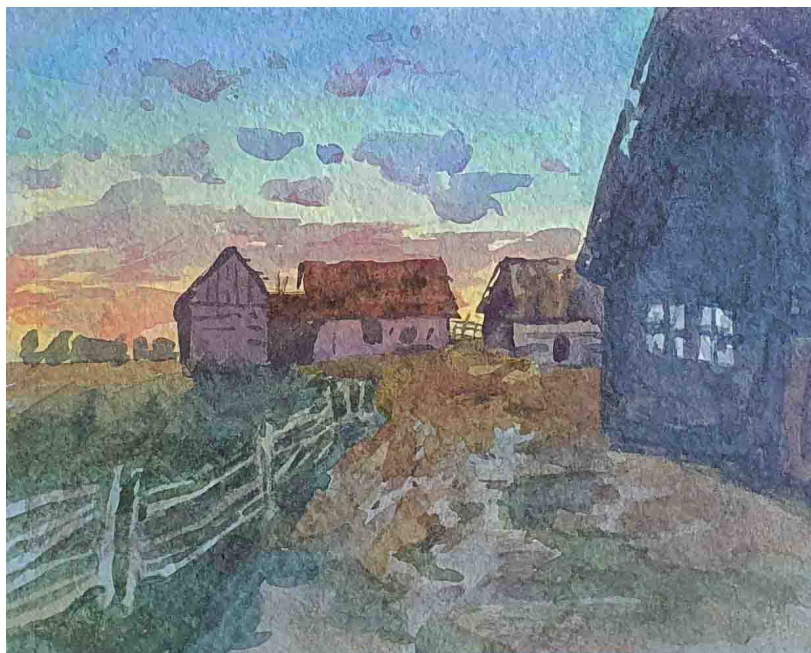

Аранжировки

Заключение

Важной частью летнего пленэра является работа, которую ученики проводят самостоятельно в течение двухмесячных летних каникул. Именно самостоятельная работа и является настоящим показателем динамики профессионального развития учащихся.

Чтобы стимулировать эту работу, преподаватели раздают своим ученикам список обязательных для выполнения заданий. Задания на лето с точки зрения тематики, количественно сформулированы на основе многолетнего практического опыта, а требования к их выполнению преследуют двоякую цель. Во-первых, они призваны служить напоминанием о тех знаниях и навыках, которые ученики уже приобрели за время обучения, и, во-вторых, систематическая самостоятельная работа летом является гарантией органичного вхождения ученика в учебный процесс следующего учебного года, его психологической и профессиональной готовности к решению задач повышенной категории сложности.

Важным стимулом выполнения заданий на лето является то, что в начале сентября проводится общешкольный просмотр летних работ с выставлением оценок.

В заключение хотелось бы отметить, что именно на самостоятельной пленэрной практике у учеников начинают ярко проявляться черты их индивидуального творческого почерка, выраженного в композиционных предпочтениях и колористических особенностях натуральных этюдов.

Приложение

Типовой список заданий для самостоятельной летней работы выглядит следующим образом:

5 (1) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Этюды (20-30 минут) простых (не более трех предметов) натюрмортов на открытом воздухе – 15 шт.
2. Небольшие (А5), но качественные этюды фрагментов живой природы (цветы, грибы, фрукты, овощи, ягоды, насекомые) – 5 шт.
3. Этюды (А4) уголка сада или огорода с целью передачи характера освещения – 3 шт.

РИСУНОК

1. Зарисовки фруктов, трав, цветов, грибов и т. д. – 15 шт.
2. Длительный карандашный рисунок ветки с плодами или ягодами, размер А3.
3. Наброски с людей и животных – 100 шт.

6 (2) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Этюды натюрмортов (3-4 предмета) на солнце и в тени (30-40 минут) – 10 шт.
2. Этюды уголка сада, огорода, леса, фрагмента архитектуры, интерьера (задача: передать характер освещения), размер – не более, чем А4 – 5 шт.
3. Хорошо проработанные этюды натюрмортов из 2-3-х предметов (фрукты, овощи, грибы и т.п.), поставленных в тени и на солнце (размер – не более, чем А4) – 4 шт.

4. Короткие пейзажные этюды (размер – А5) на состояние (утро, вечер, облачный день, ясный день, дождь и т.п.) – 10 шт.

РИСУНОК

1. Длительный качественный карандашный рисунок-«портрет» дерева, на планшете 30х40.

2. Подробные зарисовки фрагментов живой природы (грибы, ветки дерева с плодами, мелкие животные, насекомые, травы, цветы, камни и т.п.), материал – карандаш, тушь, перо – 10 шт.

3. Зарисовки уголка сада, огорода, материал – свободный – 2шт.

4. Небольшие (15 см по большой стороне) пейзажные зарисовки местности, в которой провели лето (задача: поиск и изображение характерного пейзажного мотива), материал – свободный – 15 шт.

6. Наброски с людей и животных – 100 шт.

7 (3) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Этюды фрагментов живой природы, натюрмортов, сельских и (или) городских пейзажей и интерьеров с обязательной передачей характера освещения, желательно со стаффажем людей и животных, материал – акварель или подкрашенный рисунок – 15 шт.

2. Небольшие (не более 15 см по большой стороне) короткие пейзажные этюды на состояние (утро, вечер, солнечный день, пасмурный день и т.п.) – 10 шт.

3. Тщательно проработанный композиционный пейзаж (задача: поиск и изображение характерного пейзажного мотива).

РИСУНОК

1. Зарисовки фрагментов живой природы, пейзажей и интерьеров, передающих характер местности (размеры и материал исполнения – свободные) – 15 шт.

2. Пейзаж-панорама (тщательно проработанный длительный рисунок карандашом).
3. наброски с людей и, если есть такая возможность, животных – 100 шт.

.....

Для детей, которые по состоянию здоровья не могут выходить на летний пленэр, формулируется особый список заданий:

5 (1) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Короткие этюды (20-30 минут) простых (не более трех предметов) натюрмортов при естественном освещении – 30 шт.
2. Небольшие (А5), но качественные этюды фрагментов живой природы (цветы, грибы, фрукты, овощи, ягоды, насекомые) – 20 шт.

РИСУНОК

1. зарисовки фруктов, трав, цветов, грибов и т. д. – 30 шт.
2. Длительный карандашный рисунок ветки с плодами или ягодами, размер А3.
3. наброски – 50 шт.

6 (2) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Этюды натюрмортов (3-4 предмета) на солнце и в тени (30-40 минут) – 30 шт.
2. Хорошо проработанные этюды натюрмортов из 2-3-х предметов (фрукты, овощи, грибы и т.п.), поставленных в тени и на солнце (размер – не более, чем А4) – 20 шт.

3. Аранжировки с картин русских художников-пейзажистов - 20 штук.

РИСУНОК

1. Длительный качественный карандашный рисунок-«портрет» дерева, на планшете 30х40.
2. Подробные зарисовки фрагментов живой природы (грибы, ветки дерева с плодами, мелкие животные, насекомые, травы, цветы, камни и т.п.), материал – карандаш, тушь, перо – 20 шт.
4. Небольшие (15 см по большой стороне) интерьерные зарисовки, материал – свободный – 20 шт.
5. Наброски – 50 шт.

7 (3) КЛАСС

ЖИВОПИСЬ

1. Этюды интерьеров с обязательной передачей характера освещения, желательно со стаффажем, материал – акварель или подкрашенный рисунок – 20 шт.
2. Небольшие (не более 15 см по большой стороне) короткие этюды натюрмортов различной типично летней тематики – 20 шт.
3. Тщательно проработанный этюд интерьера при дневном освещении.
4. Аранжировки с картин русских художников-пейзажистов - 20 штук.

РИСУНОК

1. Зарисовки интерьеров (размеры и материал исполнения – свободные) – 30 шт.
2. Интерьер при дневном освещении со стаффажем (тщательно проработанный длительный рисунок карандашом) – 2 шт.
3. Наброски с людей и животных – 50 шт.