

РОЛЬ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

О.В. Финаева

В статье рассмотрены отличительные особенности работы в условиях пленэра, его цели, задачи и технические средства. Выявлены этапы ведения натуральных зарисовок, композиционные принципы построения архитектурного пейзажа и разработки творческих работ на основе натуральных зарисовок.

Ключевые слова: рисунок; архитектурный рисунок; пленэр; пейзаж; архитектурный пейзаж.

Рисунок с натуры является неотъемлемой частью обучения специалистов архитектурного или художественного профиля. Он дает то мастерство, которое помогает воплотить мысли, чувства, отношения в зримые образы. В процессе работы с натуры происходит формирование эстетических предпочтений, развитие вкуса, воспитание чувства гармонии, ритма, освоение основ композиции посредством переработки накопленного в истории опыта архитектуры. Этому учат зарисовки с натуры памятников архитектуры, зарисовки природных форм.

Работа на пленэре отличается от студийной работы: быстро изменяющиеся погодные условия заставляют работать интенсивнее, быстрее, и здесь важно умение видеть главное, брать большие отношения, не теряя при этом ощущения присутствия зрителя в пространстве; работы становятся лаконичнее и по тону и по цвету, выразительные средства становятся смелее. Однако не следует торопиться сразу же с первых минут нагружать

работу большим количеством штрихов, пятен, деталей [1]. Можно большее выразить меньшим количеством линий, мелких деталей. Важно прочувствовать натуру и легкой разнообразной штриховкой передать фактуру, характер природы, где-то обобщая этюд пятнами, где-то выделяя передний план акцентами и детализировкой – совсем чуть-чуть, чтобы вдохнуть жизнь в набросок (рис. 1).

Работая на пленере, студент проявляет большую самостоятельность, как в выборе натуры, так и в выборе материалов для реализации своей творческой идеи. Это повышает уровень требований, предъявляемых к студенту в плане его самоорганизации. Умение выбрать объект для изображения очень велико. Однако еще большего мастерства требует умение увидеть в повседневной натуре свой неповторимый сюжет, ведь объект интересен нам не просто сам по себе, а тем как он соотносится с нами, какую историю может нам рассказать. Так же изменяются и предпочтения в отношении материалов. Если в академическом студийном рисунке приоритет у графитного карандаша, то на пленэре предпочтение зачастую отдается мягким материалам – углю, соусу, пастели, мягким карандашам – у них большая кроющая способность и глубокий, насыщенный тон.

Рис. 1. Медведева А. «Зарисовки растений», б., кар.

Различный характер растительности передается за счет изменения стиля штриховки – более жесткие единичные ветки кустарника прорисованы четче, а эффект большого зеленого ковра достигается за счет мягкого по контуру тонального пятна с легкой проработкой единичных цветов и листьев

Начинать лучше всего с беглых набросков с легкой светотеневой проработкой, когда карандаш торопится за мыслью, схватывая на лету лишь

самое главное, спешит запечатлеть то мимолетное впечатление, которое лишь одно и существует для художника в данный конкретный момент. Важно передать быстро меняющиеся условия окружающей среды – освещенность, общий тон композиции, эмоциональный настрой и при этом сохранить свежесть первого впечатления, излишне не вдаваясь в детали. Главное как можно точнее взять общие отношения по массе и по тону, согласовать все части так, чтобы они не выбивались из общего ритма.

Впоследствии, добавляя детали и насыщая сюжет персонажами, мы получим то к чему и стремились с самого начала – продуманной, уравновешенной композиции, отображающей наше видение заданной темы, будь то весенний этюд распустившихся ландышей или заводской интерьер.

Полезно также сделать несколько быстрых набросков среды «на состояние» для изучения выразительных элементов природной среды. Всегда можно найти интересный для изображения мотив в воде или небе: грозовые тучи с просветами солнца, ветер, рвущий облака и сбивающий стаи птиц, блики и отражения в воде. В этих зарисовках приобретается умение не только использовать природные мотивы для насыщения сюжета, но и видеть их в общем контексте всей работы, подмечать характерные детали пейзажа, которые служат для выявления и раскрытия сюжета и композиционного строя. Подобные задания обогащают арсенал изобразительных средств студента.

В зависимости от задач пленэра различается тематика и длительность работ – от краткосрочных набросков или подробного изучения архитектурных элементов и элементов декора (зарисовки плиток, решеток, картушей и консолей), фрагментов зданий и комплексов к крупномасштабным работам – зарисовкам зданий и сооружений или городскому пейзажу.

Будущему архитектору и дизайнеру необходимо научиться видеть в предмете его конструкцию, систематизировать и выделять основные конструктивные элементы. Понимать форму и чувствовать ее архитектонику. В рисунке работа в пределах выразительных средств одного материала помогает, не отвлекаясь на цветовые пятна понять конструкцию, увидеть разницу в плотности материалов, уделить большее внимание текстуре поверхностей, ощутить влияние воздушной перспективы.

Особую роль в работе на пленэре стоит отвести архитектурному пейзажу как элементу, отражающему суть профессиональной деятельности архитектора. Выполнение набросков, рисунков, этюдов с натуры нужно не только для непосредственного изучения архитектурной среды. Без него невозможно дальнейшее развитие уровня профессиональной подготовки. В этих эскизах через размышление над образом, ритмом, композицией опыт пленэра преобразуется в собственное, авторское видение натуры.

Выполнение творческих работ по этюдам пленэрной практики – одна из важнейших ступеней в творческом развитии архитектора и дизайнера. Просеивая массу случайного материала, выстраивая образно-пластический ряд, подчиненный единому композиционному и художественному замыслу, анализируя элементы и обобщая их в единое целое, мы приходим к за-

конченному, выразительному образу (рис. 2). В рисунке разнородные по цвету элементы объединяются одним тональным пятном, что позволяет, не отвлекаясь на мелкие нюансы, выстроить структуру объекта, понять его положение в пространстве, его пропорции и взаимосвязь отдельных элементов, частей и целого, добиться целостности и выразительности образа.

Рис. 2. Шевченко П. «Городской пейзаж», б., тушь, перо

Композиция составлена из различных объектов городской архитектуры и дополнена растительными элементами на переднем плане в качестве примера взаимосвязи природы и архитектуры. Масштаб растительности преувеличен, чтобы подчеркнуть значимость экологии в промышленном городе

Значимость учебной практики в условиях пленэра заключается в изучении ритмической основы среды проектирования, выявления доминант и соподчиненных частей композиции для органичного включения нового проектируемого объекта в существующую действительность: как при ближайшем масштабе восприятия, так и в общих массах на уровне силуэта города. Ощущение природы как среды дальнейшего проектирования помогает осознать сущность каждой конкретной ситуации, объективно оценить

культурологическую составляющую местности и учесть данные особенности при разработке собственных проектов. При этом некоторая условность рисунка помогает добиться целостности восприятия работы при максимальной выразительности образа и форм предмета, наиболее яркого выражения творческого замысла архитектора, выразительности композиции и служит развитию абстрактного мышления, без которого, в свою очередь, невозможна дальнейшая творческая работа.

Библиографический список

1. Ларионов, В. На пленэре / В. Ларионов // Юный художник. – 1989. – № 6. – С. 34–37.