Найденова Екатерина Леонидовна

МАОУ ДОД «Детская школа искусств им. Л.А.Старкова»

Звучащее пространство или несколько строк об учебном пленэре

Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный свет и окружающая среда создают неисчерпаемую гармонию красок. Воздействие природы на человека, глубокие переживания и мысли, которые она вызывает, породили тот жанр в изобразительном искусстве, который называется пейзажем. Ничто так не сближает нас с пейзажем, как пленэрная практика, которую с нетерпением ждут дети нашей школы. Они выходят на натуру, где их окружает обилие деталей, предметов, видят сложное пространство и во всей этой «мешанине» надо определить главное. И тогда возникает вопрос: «Что с этим делать?».

Выполнение учебных этюдов на пленэре несколько отличается от работы в помещении. Обилие света, множество разнообразных рефлексов, большая удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенности в зависимости от состояния природы и времени года-все это новые и непривычные для неопытного живописца условия, которые усложняют работу с натуры. «Работа над этюдами,- говорил известный художник А.А. Пластов, - это самая что ни на есть высшая школа».

Вот здесь то и велика роль педагога, который рисует вместе с детьми. Он нужен для преодоления страха и растерянности перед многообразием красоты натуры. Его работа, которая начинается и завершается на глазах детей, доказывает, что можно изобразить все. Главное, педагог показывает технику и приемы при передаче воздушного пространства, уточнение и обобщение деталей, тем самым ускоряет процесс восприятия и понимания увиденного глазами, а для детей - это скорость выражения мыслей. Этюды на пленэре, как обязательная часть использовалась и в практике преподавания профессора академии, выдающегося живописца И.Е. Репина. А наглядный показ работы над этюдом и над картиной в целом - наиболее характерный прием для преподавательской деятельности Репина. Следует заметить, что при изображении с натуры Репин не допускал работы «от себя», тогда как в постановках с картинным сюжетом всячески приветствовал свободу в выборе композиционного решения.

В нашей школе существует обязательная летняя пленэрная практика и выездной пленэрный лагерь, в котором дети находятся в постоянном контакте с природой. Пленэр мы начинаем с карандашных рисунков листьев, трав, веток, деревьев, постепенно усложняя задачи и подводя учеников к пейзажу. В живописи на пленэре применяются акварель, масло, реже гуашь, акрил и пастель. Альбом, карандаши, набор красок, губка, кисти с палитрой и баночка с запасом воды - это минимальный перечень принадлежностей, необходимых для краткосрочных этюдов и набросков. Для самых юных художников значительную трудность представляет определение общего цветового состояния натуры. На первых порах особенно необходимы упражнения в набросках на тонированной бумаге. Заранее подготовленный набор различных по тону листов бумаги является одним из условий для постановки главного вопроса, каким по цвету является состояние данного мотива - теплым или холодным? Какой из листов тонированной бумаги ближе всех к нему по тону? Мастера русской пейзажной живописи, например, Шишкин, Левитан, Саврасов, Поленов успешно использовали легкий серебристый тон в качестве одного из полутонов натуры, а блики или свет выполнялись с применением белил, мела или пастели. Важно просто объяснить сложное состояние натуры и показать конкретный прием его изображения. Впоследствии, ученики очень часто используют приобретенный опыт в творческих задумках и, сидя уже в аудитории, по памяти и представлению воспроизводят замечательнейшие пейзажи, основным достоинством которых является передача определенного состояния освещенности природы, воздушной среды и того самого «звучащего пространства»!