

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ
(Государственная академия)

Кафедра «ЖИВОПИСЬ»
Основная дисциплина
Летняя учебная практика по дисциплине «Живопись»

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
«АРХИТЕКТУРА»

Москва 2015

Содержание программы практики

Тема 1. Серия набросков-эскизов по определению мотивов и композиционных решений последующих работ. Выполняется серия краткосрочных этюдов на все темы практики. По собранному материалу выбираются наиболее удачные компоновочные схемы по темам зачетных работ. С их помощью происходит знакомство с особенностями места проведения практики и определяются, в первом приближении, мотивы и сюжеты для последующей серии работ. В течение всего периода практики к ним происходит постоянное обращение и проводится анализ выбранных сюжетных решений. Эскизы и подготовительные этюды рекомендуется выполнять с максимальным ограничением по времени.

Тема 2 . Фрагмент или деталь архитектурного сооружения. Выбранная компоновочная схема может включать деталь или фрагмент сооружения (выразительный по пластике и цветовому решению) с элементами окружающей среды. По характеру изображаемого пространства это задание ближе всего к натюрмортной постановке в мастерской, но его выполнение усложняется наличием условий освещения и новизной изобразительных форм. При компоновке изображения можно выбрать любой элемент, интересный по цветовым и пластическим качествам – от фрагмента фасада до отдельно взятой архитектурной детали (окно, портал, и т.п.). Выбор определяется характером архитектурного сооружения с точки зрения передачи формы и материала фрагмента.

Тема 3. Архитектурный объект (или группа объектов) в городской или природной среде. Объект или группа объектов, представляющих замкнутую пространственную структуру В основе задания лежит равноценность отношения к объекту и окружению. Все элементы изображения – деревья, соседние дома, земля и небо являются равноправными участниками композиции, а не представляют собой лишь антураж для главного объекта. Такая установка влияет, прежде всего, на выбор мотива. Объект изображения определяется не столько его архитектурными достоинствами, сколько живописным интересом к его колористическому контексту.

Тема 4. Многоплановый объект-ансамбль, панорама.

Основной характеристикой задания может считаться пространственная взаимосвязь объектов, что при изображении выражается соотношением переднего, среднего и дальнего планов. Для передачи характера пространственных связей сооружений в городском ансамбле в композиции необходимо отразить соотношение масштабов и пропорций объектов. Местные условия, ландшафт, наличие памятников архитектуры, образуют своеобразие городской среды, и в каждом конкретном случае необходимо найти сюжет, характеризующий эти особенности. Под панорамным изображением в искусствоведении понимается широко открывающийся вид, обычно с некой возвышенности, позволяющей пространству раскрыться до линии горизонта. В композиции панорамы важна роль среды – неба, воды, земли. Собственные цвета объектов на среднем и дальних планах максимально подвергаются влиянию цветовой и воздушной среды. Цветовые и тональные градации планов составляют колористическую основу панорамы. К особенностям изобразительной конструкции панорамы можно отнести искажения в передаче самого ближнего и дальнего планов и изменения в степени раскрытия горизонтальной плоскости.

Тема 5. Интерьер. Пространство интерьера при естественном и искусственном освещении, при возможности с декоративными и колористическими элементами.

Особенности освещения интерьера отличают его от остального цикла пленэрных заданий. Изменения светового потока в интерьере связаны с размером внутреннего пространства и характеристиками поверхностей – их материалом, цветом и фактурой. В композиции интерьера часто противопоставляются световая и затемненная части, и степень этого противопоставления составляют живописную основу изображения.

ЦИКЛ ЗАДАНИЙ «ПЛЕНЭРНАЯ ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА»

Главная задача учебного пленэрного цикла уделить -- особое внимание тем параметрам, которые невозможно искусственно создать во время занятий в мастерской – наблюдение и передача живописными средствами состояний природы и изменения работы цвета под действием естественного освещения и воздушной среды. Пленэрные этюды всегда составляют в программах изобразительных дисциплин существенную часть, так как только на природе или в городской среде можно наблюдать, изучать и собирать материал, многообразный по формам и колориту, так необходимый для формирования творческого и эстетического опыта.

Базовый курс живописи предусматривает обязательную летнюю учебную практику, в ходе которой студент получает возможность сосредоточиться на ежедневной изобразительной работе, влияющей на постепенное накопление опыта восприятия цвета в природе. Особенности живописи на пленэре в области композиции, пространства и цвета невозможно смоделировать при работе в мастерской.

Если говорить о трудностях пленэрного цикла, связанных с необходимостью изображения множества новых и сложных форм природной и архитектурной среды, то принципиальная новизна живописной задачи состоит в постоянных изменениях в восприятии колорита. Различное состояние атмосферы с эффектом воздушной перспективы и есть та новая составляющая, которая определяет специфику пленэрного цикла во время практических упражнениях.

Еще одна трудность заключается в новизне изобразительной конструкции этюдов, на которую оказывает влияние, что в отличие от студийной постановки, в выбранном для изображения мотиве нет искусственных ограничений. Нет и самой постановки, подготовленной преподавателем для решения конкретной задачи. Есть только объект или объекты изображения, например, памятник архитектуры, городская среда, деревья и т.п. Компонировочная схема может меняться в зависимости от включения в изображение всего здания или его фрагмента, а также природного окружения.

Оборудование рабочего места. Работа на пленэре требует определенной подготовки по подбору инструментов, экипировке и оборудованию рабочего места. Характер оборудования во многом зависит от конкретной задачи – быстрый эскиз или длительный этюд в несколько сеансов. При выборе оборудования необходимо учитывать особенности и живописной техники, и материалов. Для установки планшета или подрамника обычно используются тренога или этюдник, который сочетает в себе функции переносного мольберта и ящика для красок. Регулировка ножек этюдника позволяет писать и стоя, и сидя. При ярком солнечном освещении установить планшет или подрамник желательно таким образом, чтобы избежать попадания на картинную плоскость прямого света или сильного местного рефлекса. Наиболее комфортные условия дает размещение в зоне рассеянной падающей тени от какого-нибудь крупного объекта (здания, дерева и т.п). При наклонном и вертикальном положении планшета минимально воздействие на картинную плоскость общего рефлекса от неба и частных рефлексов от окружающих объектов, способных сильно исказить восприятие красок на этюде. Однако найти такое положение без ущерба для выбранного мотива сложно, поэтому в экипировке художника -- профессионала почти всегда присутствует зонт, обратная сторона которого имеет черный цвет.

При определении мотива для этюда рекомендуется расположение картинной плоскости под углом 30 – 45° к направлению солнечных лучей для постепенной адаптации зрения. Такое положение обеспечивает попадание на ее поверхность скользящего света или полутона, сочетающего в себе оттенки света и тени, при котором нейтрализуется влияние на белую поверхность теплых и холодных рефлексов общего освещения.

Выбор мотива, его состояния и освещения. Учитывая влияние фаз освещения на восприятие цветов, в солнечную погоду следует максимально использовать утренний и

вечерний свет. Проявление яркости собственных цветов предметов в это время дня наибольшее, а положение Солнца обеспечивает наибольшую рельефность и мягкость светотени. При облачной или пасмурной погоде состояние освещения в разное время дня в меньшей степени зависит от положения Солнца, что позволяет работать более длительное время и создает условия, сходные с освещением в мастерской. Но и к этому характеру освещенности необходима адаптация, так как холодный рефлекс от неба и повышенная яркость некоторых локальных цветов также оказывают влияние на восприятие и передачу общего колорита. Для определения мотива и выбора характера освещения рекомендуется выполнить несколько краткосрочных эскизов, играющих роль своеобразной памятки. В них, без лишней информативности изображения и детализировки, должно быть отмечено только принципиальное цветовое и пластическое состояние, определившее выбор автора.

В учебных краткосрочных этюдах, несмотря на их незаконченность, выявлены основные пластические и цветовые особенности выбранного мотива.

3. Подготовительный рисунок

Приступая к компоновке изображения, необходимо помнить, что в процессе рисования можно потерять главную цветовую идею сюжета. Перечисление видимых объектов и деталей часто мешает сосредоточиться на том, что изначально привлекло внимание к мотиву с точки зрения выразительности увиденного живописного состояния. Предварительный рисунок должен учитывать компоновку цветовых зон и их характеристики – масштаб, степень яркости и тон.

Подготовительные карандашный и кистевой рисунки. Кистевой рисунок (для работы в кроющих техниках) с обозначением тональной структуры помогает еще до начала работы цветом определить расположение основных масс и контрастов на картинной плоскости, а также передать характер освещения. Рисунок выполняется с помощью жидкого слоя нейтральной по цветовому тону краски – сиены и умбры натуральной или жженой, сепия, марса коричневого. Степень теплоты выбранной краски можно выбрать с учетом теплого или холодного освещения мотива

4. Последовательность работы с цветом

Переходя к работе цветом необходимо помнить, что при нанесении цветных пятен линейный рисунок может корректироваться. Поэтому не следует бояться изменений, вносимых цветом в намеченную компоновочную схему. Определение основных цветовых и тональных отношений в этюде должно строиться от общего к частному. Если решена задача попадания в цвет и тон в главных зонах изображения, например, отношение земли к архитектуре и к небу, то точные оттенки легче находить в процессе дальнейшей проработки цветов. Длительно сосредотачиваясь только на одной части или конкретном предмете изображения, можно потерять их связь с другими составляющими. Обобщенность видения очень важна именно при работе на пленэре, так как изменение характера освещенности в природе происходит довольно быстро, и никакая детализировка не восполнит отсутствие общего цветового и тонального решения.

На начальной стадии, в первые дни практики, «чтобы расписаться», рекомендуется выполнить серию односеансных этюдов с задачей поиска «больших» цветовых отношений, передающих то или иное состояние. При выполнении серии быстрых этюдов происходит привыкание к особенностям изобразительного материала и к изменениям состояния освещения при более длительной работе.

На этой стадии работы в этюде определены общий колорит и характер освещения. Некоторые зоны решены с большой степенью обобщенности и включают в себя фрагмент, оставшийся от кистевого рисунка

5. Детализация и разработка формы

О степени детализации изображения можно сказать лишь то, что в каждом конкретном случае она должна быть оправдана сюжетом, его пространственными и пластическими качествами, а также характером изображения и манерой письма. Различия в отношении к деталям напрямую зависят не столько от сюжета, сколько подчинены принципу соответствия изображения замыслу и соподчиненности общего и частного, что составляет основу композиции.

Законченный этюд имеет проработку, направленную на усложнение цветового решения, включая детализовку архитектурных и природных форм и передачу фактур материалов

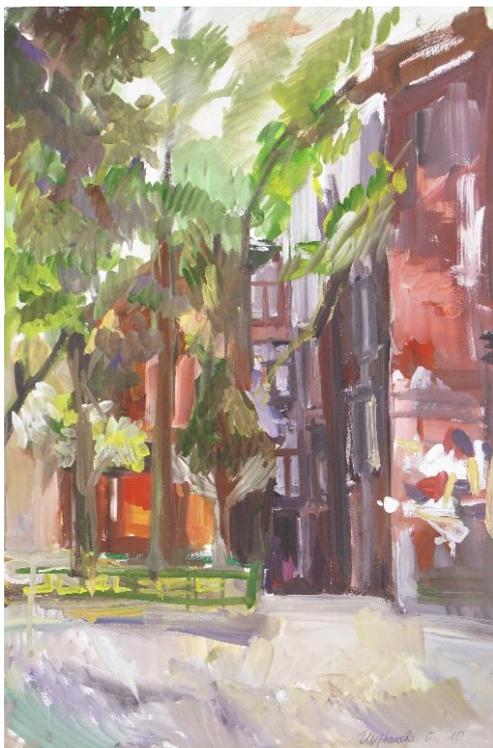

Степень детализации находится в неразрывной связи с художественными задачами произведения. Поэтому количество деталей и степень их проработки в каждом конкретном случае определяет автор. В венецианских пейзажах А. Каналетто и У. Тернера различная степень детализации определяет трактовку пространства. У Каналетто пространство организовано распределением архитектурных форм, а у Тернера их растворением в цветовой и воздушной среде

Задания пленэрной практики по живописи.

Основным отличием упражнений пленэрного цикла, разработанных именно для студенто-архитекторов, является то, что главной темой изображения является взаимосвязь искусственной и природной среды. Изучение цветовых, пластических и пространственных особенностей архитектуры, ее существование в природной среде – основная цель этой части программы по живописи. Девиз летней практики может быть выражен как изучение пространства средствами живописи. Отсюда и **общая логика формирования заданий по пленэру -- изменение композиционных схем в зависимости от характера изображаемого пространства.** Поэтому в каждой работе, от фрагмента или детали сооружения до городского ансамбля и панорамы, решаются, прежде всего, задачи цветового соотношения объектов и пространства. В конкретных условиях мест проведения практики, при различных условиях городской и природной среды, базовые задания могут быть сформулированы иначе, но посвящены именно этой общей теме.

Эскизы и краткосрочные натурные этюды. Работа по заданиям летней практики начинается с серии эскизов или быстрых этюдов-набросков. С их помощью происходит знакомство с особенностями места проведения практики и определяются, в первом приближении, мотивы и сюжеты для последующей серии работ. Конечно, трудно представить, что уже в самом начале будут найдены оптимальные сюжеты по всем темам заданий. Однако первые впечатления, как правило, бывают очень яркими, и некоторые творческие находки, заложенные в эскизах и набросках, зачастую способны оказать влияние на дальнейший процесс работы. В течение всего периода практики к ним происходит постоянное обращение и проводится анализ выбранных сюжетных решений. Эскизы и подготовительные этюды рекомендуется выполнять с максимальным ограничением по времени.

Учебные этюды выполнены по заданию «Группа объектов городской среды и ограниченное пространство». Базой для них послужили дворы исторического Центра Москвы, представляющие богатый изобразительный материал. При относительной простоте архитектурных объектов, появляется возможность сосредоточиться на решении чисто живописных задач

Изображение на эскизе может быть схематичным и обобщенным по форме. В начале работы над всей серией следует выбирать самые простые сюжеты, в которых фиксируются только состояние и основные пластические характеристики. Очень полезно выполнить этюды по одному сюжету при разных фазах освещения, в солнечную и пасмурную погоду. Размер эскизов зависит от характера и техники письма, но можно посоветовать на первой стадии не превышать размер А-3, так как важно в достаточно сжатые сроки выполнить серию, затрачивая не более часа на каждый эскиз. В течение всей практики, выполняя задания по темам, не следует прерывать работы над эскизами и быстрыми этюдами. Задача не в том, чтобы просто набрать множество новых сюжетов, а в том, чтобы зафиксировать различные колористические состояния

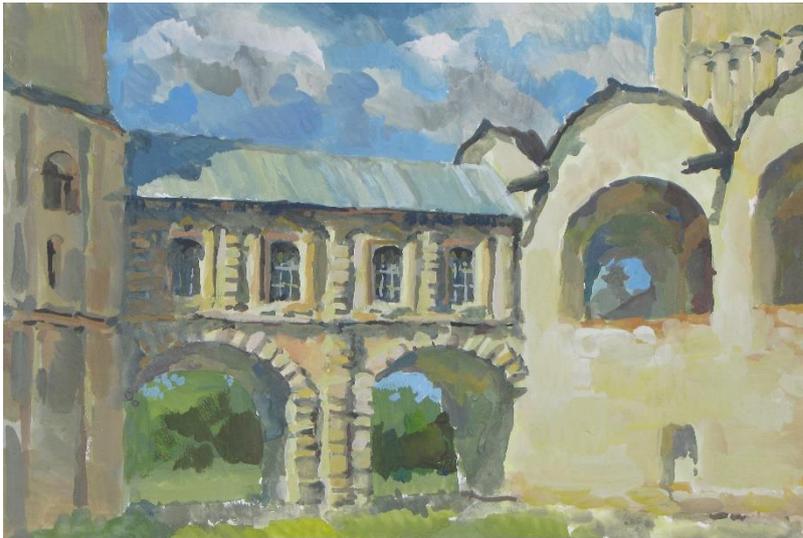

Для тренировки по передаче живописного состояния очень полезно помимо зарисовок городской среды выполнить несколько этюдов с пейзажной темой. Отсутствие в пейзажном мотиве сложных для изображения архитектурных форм способствует сосредоточению на передаче состояния, и композиции «больших» отношений

Задание №1. Деталь или фрагмент сооружения

По характеру изображаемого пространства это задание ближе всего к натюрмортной постановке в мастерской, но его выполнение усложняется наличием условий освещения и новизной изобразительных форм. При компоновке изображения можно выбрать любой элемент, интересный по цветовым и пластическим качествам – от фрагмента фасада до отдельно взятой архитектурной детали (окно, портал, и т.п.). Выбор определяется характером архитектурного сооружения с точки зрения передачи формы и материала фрагмента. Сочетание различных материалов, имеющих выраженные предметные цвета, влияние на них характера освещения может быть рекомендовано как основная живописная тема задания.

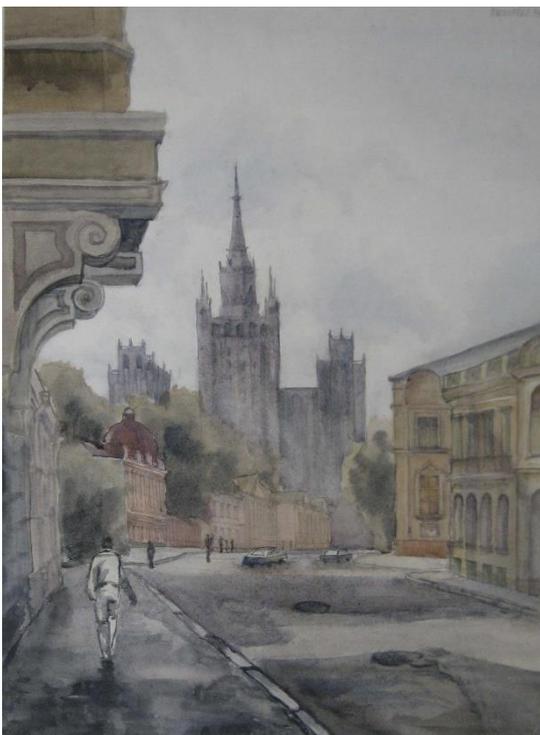

Учебные работы демонстрируют различные варианты трактовки задания. Масштаб фрагмента и его пластические характеристики не всегда являются определяющим фактором при выборе сюжета. Авторский выбор могут определить богатство фактур и цвет строительных материалов, особенности освещения и взаимосвязь с природным окружением

Задание №2. Архитектурное сооружение в городской или природной среде

В основе задания лежит равноценность отношения к объекту и окружению. Все элементы изображения – деревья, соседние дома, земля и небо являются равноправными участниками композиции, а не представляют собой лишь антураж для главного объекта. Такая установка влияет, прежде всего, на выбор мотива. Объект изображения определяется не столько его архитектурными достоинствами, сколько живописным интересом к его колористическому контексту.

В этом задании особое внимание следует уделить разработке горизонтальной плоскости, даже если ее место в компоновочной схеме относительно невелико. Именно она организует передний план и определяет наше положение относительно объекта. Таким образом осуществляется основная пространственная характеристика изображения. Как часто говорят художники, горизонтальная поверхность организует «вход в картину».

В приведенном примере в основе выбора мотива пространство улицы, где объект – высотное здание, -- дан в окружении рядовой застройки. Развитие пространства в глубину выражено сочетанием разных масштабов зданий и соотношении их силуэтов

Рядовая застройка представляет не меньший интерес для архитектора, чем изображение значительного архитектурного сооружения. Относительная равнозначность объектов усложняет поиск композиции и заставляет абстрагироваться и сосредоточиться на их пластических и цветовых характеристиках

Задание № 3. Архитектурный ансамбль

Основной характеристикой задания может считаться пространственная взаимосвязь объектов, что при изображении выражается соотношением переднего, среднего и дальнего планов. Для передачи характера пространственных связей сооружений в городском ансамбле в композиции необходимо отразить соотношение масштабов и пропорций объектов.

Выбор мотива определяется характером архитектурного контекста. Местные условия, ландшафт, наличие памятников архитектуры, образуют своеобразие городской среды, и в каждом конкретном случае необходимо найти сюжет, характеризующий эти особенности. В некоторых случаях, когда в городской среде нет сложившихся архитектурных ансамблей, темой работы можно выбрать группу зданий или городскую площадь, любой мотив, интересный своими пространственными характеристиками.

Студенческая работа.

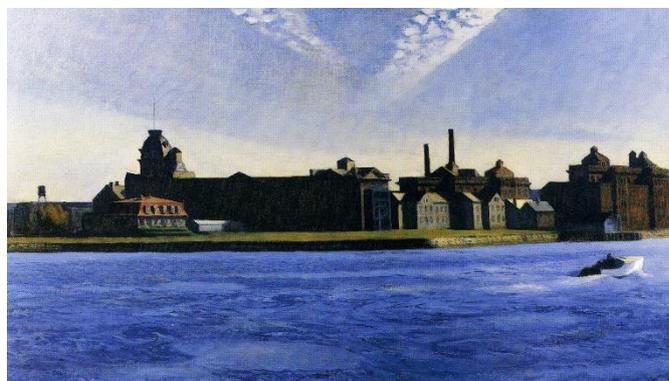
В приведенном примере изобразительная конструкция выстроена на пространственной взаимосвязи объектов. можно проследить, как колорит отражают особенности архитектурного ансамбля, способствуют передаче характера объектов, рельефа и природного окружения

Задание №4. Панорама

Под панорамным изображением в искусствоведении понимается широко открывающийся вид, обычно с некой возвышенности, позволяющей пространству раскрыться до линии горизонта. В композиции панорамы важна роль среды – неба, воды, земли. Собственные цвета объектов на среднем и дальних планах максимально подвергаются влиянию цветовой и воздушной среды. Цветовые и тональные градации планов составляют колористическую основу панорамы. К особенностям изобразительной конструкции панорамы можно отнести искажения в передаче самого ближнего и дальнего планов и изменения в степени раскрытия горизонтальной плоскости.

В панораме московского Новодевичьего монастыря воздушность силуэта архитектурных объектов показана в контрасте с плотностью цветов природного окружения. Горизонтальная плоскость воды является «основанием» пространства панорамы и определяет масштаб среднего и дальнего планов

На примерах городских пейзажей А. Марке и Э. Хоппера можно увидеть разный подход к трактовке пространства панорамы. У Марке высокий горизонт увеличивает количество

планов, а воздушная перспектива организует их размещение в пространстве. В работе Хоппера главную роль играет силуэт, переданный резким контрастом зданий и неба, глубина которого передана перспективной линией облаков

Задание №5. Интерьер

Особенности освещения интерьера отличают его от остального цикла пленэрных заданий. В интерьере солнечный свет, проходящий через проемы (окна, двери), благодаря цветам рефлексирующих поверхностей пола и стен, меняет свой оттенок и светосилу. Передача присущих интерьерному освещению особенностей взаимосвязи зон прямого и рефлекторного света является главной задачей этюдов по этой теме.

Изменения светового потока в интерьере связаны с размером внутреннего пространства и характеристиками поверхностей – их материалом, цветом и фактурой. В композиции интерьера часто противопоставляются световая и затемненная части, и степень этого противопоставления составляют живописную основу изображения. Прием противопоставления света и тени дает возможность выделить акценты и показать особенности пространства интерьера. Особую сложность представляет изображение интерьера при смешанном освещении (от нескольких источников с разным общим рефлексом), где требуется найти цветовой баланс чередования теплых и холодных зон.

Тональные и цветовые различия в интерьерах определены условиями освещения. В примере «А» это прямой солнечный свет, а в примере «Б» рассеянный рефлекс общего освещения. Пространство в интерьере «А» передано перспективной падающих теней и солнечных пятен на горизонтальной плоскости, а в примере «Б» чередованием темных и светлых зон