

Творческий процесс работы над этюдом в пленэрной живописи

В данной статье раскрыты условия способствующие созданию творческого этюда на пленэре.

Пленэр, живопись, городской пейзаж.

S. V. Bragin,
Shadrinsk

The creative process of working on sketching in art plenernoy

In this investigates the conditions conducive to the establishment of creative etude in plein-air.

Keywords: *plein-air, painting, the urban landscape.*

В процессе обучения живописи работа проходит в основном в помещении, в мастерских. Это и понятно, т.к. на первых этапах необходимо научиться показывать объем простых по форме предметов, находящихся в статичном положении, при направленном искусственном освещении. Почувствовать материал, его фактуру, форму, специфичность, своеобразие, индивидуальность. Работу начинают с рисунка натюрморта, затем построение переносят на холст, после этого приступают рисовать красками, писать маслом. На начальных этапах этого требует масляная живопись. После того как мы научились выявлять форму, простых предметов, масляными красками, переходят к более сложным по форме предметам. Масляная живопись имеет свои преимущества и свои недостатки, свои особенности и приемы работы. Выявляя форму предметов и применив знания, умения и навыки мы отработываем приемы работы масляными красками. Ничто не дается легко, особенно с первого раза. Необходимо приложить много усилий, чтобы получить положительный результат. Для этого необходимо много и усердно трудиться, чтобы вначале понять как происходит смешение красок, как меняется цвет при смешении, как влияют краски друг на друга при смешении. Художник постоянно учится и постоянно совершенствуется, оттачивает технику и мастерство. Постановки становятся все сложнее. Выполняя аудиторные работы мы выполняем одни цели и задачи, но художник должен выходить за пределы мастерской, развитие должно идти всесторонне. Поэтому существует пленэр, работа на природе. На пленэре имеются свои особенности изображения природы, свои сложности. Воздуха на природе больше, чем в помещении поэтому одни и тот же натюрморт необходимо рисовать с учетом этих особенностей. Пленэр начинается с натюрморта, но освещение естественное, солнце не стоит на одном месте и как источник света находится слишком далеко. Все это необходимо учитывать работая на пленэре. На пленэре выбирают одно и тоже время дня и освещенность солнцем, если работу выполняют за несколько приемов. Лучше если работа выполняется за один прием, но на начальном этапе это почти невозможно. Писать с натуры на природе это еще один шаг к познанию мира, через живопись. В процессе работы с природой, художник изучает ее, все тонкости и нюансы, а в процессе письма пытается с помощью краски передать объем, тональность и пространство. Нужно пытаться добиться такого эффекта, когда разглядывая вблизи на холсте краска, а на расстоянии цвет. Цвет один из основных элементов живописи. Он состоит из основных и дополнительных. На пленэре необходимо подбирать цвет, тон красок таким образом, чтобы зритель поверил изображенному на картине. Поэтому необходимо передавать реалистично все цвета, пытаться добиться сходства и гармонии с природой. Не нужно выдумывать цвет, если работаем с природой. При работе на пленэре используем основные краски: белила, охра, кобальт зеленый светлый, кобальт зеленый темный, зеленая фц, стронциановая, кобальт

красный светлый, кобальт желтый, голубая фц, ультрамарин, сажа газовая, умбра... Остальные краски по выбору. В этот момент мы учимся смешивать краски, расширяем свою палитру, пытаемся подобрать цвет краски как видим в природе. Продолжительная работа с красками и с натурой придает нам уверенность, появляется свой стиль письма, своя манера. Работа с ограниченным количеством цвета получается в одном колорите, смешение красок дает дополнительные оттенки и красочные переливы. Колорит влияет на живописные качества картины но ограниченная палитра влияет на живописность картины. Ограниченная палитра, вводится как творческий эксперимент, чтобы этюд получился живописным, а не декоративным по цвету. Многие современные художники пишут открытым цветом, вообще не мешают краску. Это не правильно, хотя у некоторых появились свой стиль, своя манера письма, но это не означает, что они не умеют смешивать краску. К работе на пленэре необходимо относиться серьезно, полностью отдаваясь натуре. У не умеющего работать с натуры разбегаются глаза, с чего начать и т. д., особенно это касается пейзажа. Важно уметь не только изобразить, но прежде всего видеть, то, что вы хотите изобразить. Уметь видеть- значит смотреть на природу равнодушно, влюбленными глазами, глазами анализирующими. Необходимо ставить перед собой задачи и стараться добиться их решения. Они должны быть выполнимы, но не занижены, т.к. это ведет к деградации художника. Если не будут усложняться задачи и способы их достижения, если мы не будем экспериментировать, то мы не получим новые практические навыки, знания, опыт, уверенность, которые необходимы в дальнейшем творчестве. Художник должен развиваться, а для этого он должен творить, для удовлетворения своих потребностей, а потребность творить должна стать непрерывным процессом. В частности процесс работы над картиной должен проходить равномерно и планомерно, не нужно торопиться выполняя работу рывками. Необходимо поэтапно решать поставленные задачи, от общего к частному, перекрываем небо, землю и т.д. Выполняем первую прописку, вторую и далее. Спешка может привести к срыву и разочарованию. Когда впервые выходим на пленэр, кажется все просто и понятно, но когда начинаем писать, оказывается, что ничего не получается. Необходимо попытаться преодолеть этот барьер, не сломаться. Далее будет легче. Поэтому не нужно на первых порах ставить перед собой множество задач. Задач должно быть 2-3, не более. Например изобразить небо и землю: 1-показать цвет, 2-воздушную перспективу. 3-тон, не прорисовывая облака и постройки на земле. Нужно воспитывать в себе трудолюбие и упорство, стараться довести начатую работу до конечного результата, законченности.

Работа на пленэре требует решения множества задач, одна из них, выбор формата. Не нужно брать большой формат, если не сможете его закончить. Лучше начинать с небольшого формата, тогда целью будет не перекрытие формата краской, а написание этюда. От которого мы получим удовольствие и прежде всего, чем положить каждый мазок будем думать, размышлять и сравнивать. Однако это не означает, что мы будем работать медленно. Длительный процесс обдумывания не обещает успех. Лучше намешать краску и попробовать положить мазок и если мы не угадали в цвете или тоне, намешать краску вновь. Это есть творческий процесс, мы художники, а не маляры.

Как ведется работа на пленэре. Первый этап, выбор сюжета. От выбора сюжета зависит многое, даже итог, настроение и удовольствие с которым мы будем работать. К выбору сюжета необходимо подойти грамотно. На начальном этапе можно сделать несколько этюдов и зарисовок, которые выявят слабые места в композиции, дадут представление о будущей работе. Можно сделать несколько снимков с разных ракурсов, цифровым фотоаппаратом, вывести на экран и просмотреть изображение. Если мы рисовать собираемся в другой день, то по приходу домой можно посмотреть снимки через телевизор или компьютер. Наиболее удачные взять на вооружение. Можно сделать фотографии наиболее удачных снимков. Это все относится к выбору

сюжета. Рисовать, писать маслом мы будем с натуры, а поиски относятся к композиции. Бывают случаи, когда проходя мимо одного и того же места мы получаем удовольствие от увиденного. Это подсказывает нам, что это то самое место, для нашего сюжета. Обычно эти места хорошо получаются. Первое впечатление необходимо запомнить и держать его в памяти до окончания работы. Необходимо тренировать и развивать память. Это поможет в дальнейшем при работе над композицией, по памяти, при написании сюжетных картин.

Следующий этап- выбор материала, чем рисовать. В нашем случае мы выбираем масляные краски. Обычно выбирают материал по заданию преподавателя, по собственному желанию или для выполнения других задач.

Перед тем, как идти, ехать на пленэр необходимо спланировать, рассчитать время, отведенное на работу. Самое лучшее время для работы на пленэре -это весна. Во время зимы мы не ходили на этюды, а с приходом весны желание писать на свежем воздухе не дает нам покоя. Другой приятный момент, который хочется отметить - это природа. Свежий воздух, аромат распускающейся зелени, первых цветов. Весна создана для пленэра. Весной мало дождей, у деревьев видно структуру. Деревья просвечивают и нам видно, что находится за ними. Все это влияет на композиционный строй нашего этюда, картины. Весна напряженное время года, огороды, подготовка к сессии и т.д. Не всегда удается выкроить время.

Поэтому мы рассмотрим летний период и обратимся к городскому пейзажу. При хорошей погоде мы должны быть на месте в 10 часов утра. Если приедем раньше, то состояние дня, освещение может измениться в процессе написания этюда, картины. В начале мы должны выполнить построение, которое займет около 1 часа. В 11 часов летом солнце находится в зените. Если приедем в 8 часов утра, в 9 начнем писать, а освещение и состояние, еще утро. Если приедем позднее, не хватит времени на завершение работы, солнце начнет садиться. Появится необходимость ехать повторно, снова придется планировать время. Погода может измениться. Может случиться так, что погода испортится на неделю. Лучше всего если мы потратим день, определенное время с 10 до 17 часов, за которое нам удастся написать работу. Почему мы находимся на пленэре в это время, потому, что в этот период солнце стоит высоко. Освещение будет с одной стороны. На пленэре солнце должно находиться справа или слева, т.е. сбоку. Так легче выявить форму. На пленэре не делают "картон", рисунок выполняют прямо на холсте, карандашом или красками. Из своего опыта могу сказать, что лучше сразу красками. Масляные краски, которыми мы рисуем, любят толщину, рисунок можно перекрыть. Построение выполняем красками, для этого используем: кобальт зеленый светлый, охра светлую, с добавлениями ультрамарина, сажи газовой и т.д. Добавление цвета, тона применяем, когда начинаем прорисовывать, уточнять, перекрываем целые плоскости. При этом цвета неба - в небо, цвет земли в землю, иначе получим грязь, стараемся положить краску по цвету в нужное место. Начинаем писать с самого темного места. Чем дальше и дольше продолжаем рисовать, писать тем больше цвета вводим в картину, вместе с тем продолжаем уточнять форму, композицию. Постепенно начинаем работать массами, цветовыми пятнами. При выполнении построений забываем про композицию и ритм. Ритм помогает выявить центр композиции, дополняет работу деталями. Ритм могут создавать деревья, здания, сооружения, заборы, столбы, провода. Взгляд должен скользить от одного объекта к другому и незаметно подводить зрителя к центральной части, к центру композиции. При этом центр композиции, а негеометрический центр формата. Ритм и ритмика придают движение, динамику, оживляют композицию. На работу приятнее смотреть, хочется ее разглядывать, когда в ней присутствует ритм. Недосказанность в работе заставляет зрителя додумывать ее содержание. Ритм можно задать освещением, когда свет скользит, мерцает, освещает целые плоскости. Когда основные построения выполнены начинаем писать небо. Небо пишем сразу, т. к. оно постоянно меняется.

Изменяется форма облаков и их местоположение, а так же небо находится на 3 плане. Прописываем сначала дальний-3 план, затем 2 и после этого 1. В пленэрной живописи должны соблюдаться этапы работы и прописка по планам. Не надо спешить. Необходимо планомерно работать на конечный результат. Ошибка многих начинающих художников, когда писать начинают с 1 плана. В нашем случае мы ведем работу на достаточно большом формате 60 на 80. В итоге должна получиться законченная картина, которую можно выставлять на выставке.

Для пленэра мы выбрали солнечную, ясную погоду, чтобы процесс написания картины был непрерывным, чтобы хватило времени закончить работу. Для этого нам необходимо подготовиться, т.е. одеться согласно погоде. Лучше всего если мы оденем рубашку или кофточку с длинным рукавом, чтобы руки не сгорели на солнце, легкие брюки или трико. Обязательно нам нужен головной убор, лучше если это будет соломенная шляпа с широкими полями, кепка. Одежда должна быть удобная, не сковывающая движения. Она должна быть не новой. Это одно из обязательных условий. Ее не должно быть жалко замарать краской, иначе мы постоянно будем думать об этом, а если замараем, то про пленэр сразу забудем. Необходимо взять с собой воды, сок или чай, бутерброд, т.к. процесс рисования будет длительным. Можно взять с собой музыку, которая создаст комфортное настроение. Во время небольших перерывов она поможет сделать зарядку, размяться, немного отвлечься от этюда. Во время длительной работы устают мышцы спины, шея, глаза, необходима разгрузка. Рекомендую просто отойти от своей работы, а затем развернуться и идти в обратном направлении. При этом смотрим на работу, на натуру, на пейзаж, на работу. Сравниваем натуру с работой, замечаем недостатки, ошибки, чтобы позднее исправить. Это можно повторить несколько раз. Можно взять фотоаппарат и сфотографировать сначала натуру, затем работу. Затем листая кадры назад вперед замечаем разницу и исправляем ошибки. Эти два метода очень хороши, доступны, полезны и наиболее эффективны. Они нам помогут быстро найти ошибки. Процесс этот продолжается в течении всего пленэра. Рисовать без перерыва нельзя, заболит голова, спина и т.д. Этот пленэр мы будем проклинать и никогда больше не пойдем на этюды. Пленэр должен приносить радость и удовольствие. Мы находимся наедине с природой, даже когда рисуем городской пейзаж. Для нас городской пейзаж как натюрморт, передний план, второй план, дома как вазы, деревья- драпировки, люди и машины как фрукты, единственное - расстояние и отсутствие 3- дальнего плана. Это все образно, но когда мы рисуем, мы находимся наедине с природой, мы должны ощущать себя частью ее. Единение должно быть образным, но в этот момент нас ничто не отвлекает, мы все в работе, в творческом процессе. Музыка поможет нам слиться с природой.

После того, как мы подошли к окончанию написания будущей картины, необходимо еще раз сравнить работу с натурой, подправить, исправить ошибки. Работа должна смотреться цельно. Представим себе телевизор, мы смотрим фильм про природу нашего края. Все, что мы видим находится за экраном, а экран как картинная плоскость. Ближе экрана телевизора ничего нет, если телевизор не поддерживает 3Д формат. Так и у нас в картине ничто не должно выходить вперед, вырываться на передний план. Все должно быть гармонично по цвету и тону. Пространство в живописи передается за счет воздушной перспективы и освещенности. Воздушная среда имеет решающее значение при передаче расстояний между предметами, между планами. Однако не существует конкретных законов, таблиц, систем, чтобы вычислить, как будет выглядеть предмет находящийся в определенное время, дня, года на определенном удалении от нас. Опыт работы масляными красками на пленэре поможет понять и освоить эти законы. Солнце стало садиться, необходимо завершить работу, даже если она не закончена. Иначе можно написать двойное освещение. После приезда, прихода домой, убираем работу с глаз долой. Если работа практически закончена, а должно быть так, забываем про нее на некоторое время. Через 2-7 дней вновь

обращаемся к работе. Творческий процесс продолжается. Достаем работу и свежим взглядом смотрим, проводим полный анализ. Выявленные вновь ошибки исправляем. Работу можно убрать вновь на некоторое время, а можно наоборот расположить ее так, чтобы проходя мимо она непроизвольно попадала на глаза и останавливала взгляд на непродолжительное время. Этот прием очень хорош тем, что непроизвольный, беглый взгляд дает возможность взглянуть на работу под разными углами. Ошибки и недочеты становятся заметнее, если таковы имеются. Можно расположить работу рядом с телевизором, получим тот же самый эффект. Если через продолжительное время работа выглядит вполне удовлетворительно, отсутствуют на наш взгляд ошибки и у нас не возникает желания, что-то в ней исправить, работа закончена. Можно показать картину профессионалам. Если нет возможности показать работу специалистам, можно изготовить, заказать рамку и выставлять ее на показ зрителям. Когда мы выставляем работу на выставке, мы видим ее в окружении других картин, тогда мы можем оценить ее уровень по отношению с другими работами, других художников. Художник рисует, для народа, для зрителя. Если картины не выставляются на показ, то возникает вопрос. Для чего все это творчество... Если участия в выставке не предвидится рамку можно не делать, но может возникнуть ситуация, когда срочно возникнет необходимость участия в выставке. Рамки нет, что делать? Если работа выглядит на наш взгляд достойно, то рамку необходимо изготовить сразу. Только после того как работа вставлена в раму, она готова к показу, она закончена. Рамка должна соответствовать работе. Картина и рамка должны быть достойны друг друга. Ни в коем случае рамка не должна быть лучше картины. иначе картина потеряется. Рамка должна помочь картине проявиться, заиграть. Весь этот творческий процесс, который дается не просто. Результат должен приносить удовлетворение.

Мы рассмотрели творческий процесс работы над городским пейзажем, на пленере. Советы и рекомендации, данные в этой статье, окажут помощь молодым художникам и студентам в творческой работе над этюдом, в поиске своего творческого пути.