

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА



Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2011

Составитель:

канд. искусствоведения *Л.Н. Турлюн*

Рецензент:

докт. искусствоведения профессор *Т.М. Степанская*

Программа и методические материалы рассчитаны для направления «Дизайн костюма» и «Профессиональное обучение дизайн», специальность «Дизайн костюма» и «Профессиональное обучение дизайну»

План УМД 2011 г., п. 98

Подписано в печать 10.06.2011. Формат 60х84/16.

Усл. печ. л. 0,7. Тираж 100 экз. Заказ *115*.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Пояснительная записка

Учебная программа по пленэрной практике разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального обучения для студентов 2 курса по специальности «Дизайн костюма» и «Профессиональное обучение дизайну».

Художественно-пленэрная практика позволит углубить профессиональные знания, полученные в процессе учебного курса; освоить различные техники рисунка и живописи; научить работать на живой природе в условиях изменчивости среды и природы, почувствовать законы воздушной перспективы и ландшафта. На летний период согласно программе дается домашнее задание.

Студенты должны уметь:

- посредством навыков изобразительного искусства раскрывать художественный образ, композицию архитектурного сооружения; ландшафта природы;
- передать состояние, характер, настроение изображаемой природы;
- анализировать изучаемый и изображаемый объект;
- давать собственную оценку художественным объектам;
- излагать мысли и принятие решения в отчете и пояснительных материалов.

Задачи пленэрной практики

- изучение цветовой и композиционных пейзажных построений в целях дальнейшей их переработки для орнаментальных композиций;
- ассоциативное отражение пейзажа как основы для поиска решений колорита и форм отдельных моделей одежды;
- приобретение навыка пейзажных изображений в цвете для возможного использования их в проекте.

При помощи средств и приемов изобразительного искусства необходимо исследовать пространство, форму, плоскость, цвет, постигать законы формообразования среды, изображая пластическую структуру на плоскости. Основной принцип выполнения задания – последовательное, методически осмысленное ведение работы: от композиционного построения объекта изображения на плоскости рисунка или этюда, до детальной его проработки с последующим обобщением.

Введение

Пленэр (от фр. *en plein air* – «на открытом воздухе») – живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства природы, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха.

Пленэр появился в начале XIX в. в Англии благодаря Джону Констеблю и Ричарду Парксу Бонингтону. Пленэризм становится основой эстетики художников, для которых свет и воздух приобретают самостоятельное значение и чисто живописный интерес. Сам предмет сознательно не прорисовывается, почти не выражается в конкретных силуэтах или вовсе исчезает. Эта техника пользовалась большой популярностью у французских импрессионистов (именно тогда пленэр как термин получает широкое употребление). Такие художники, как Жан-Батист Камиль Коро, Жан-Франсуа Милле, Камиль Писсарро, Пьер-Огюст Ренуар и не в последнюю очередь Клод Моне, внесли свой вклад в становление пленэрной живописи. К. Моне вступает на пленэре в соревнование с природой. Он создает серию «Тополя» на берегу реки Эпт, работая одновременно на нескольких мольбертах, стремясь запечатлеть оттенки цвета и освещения, непрерывно меняющиеся в зависимости от времени суток и погоды. Художник пишет этюды-картины, состязаясь в скорости с самим светом: хрупкие дрожащие в золотистой утренней дымке и грозно вздымающиеся на фоне всполохов закатного неба деревья.

В России во 2-й половине XIX – начале XX в. на пленэре работали В.А. Серов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.Э. Грабарь и многие др. Левитан запечатлел в картине «Март» радостное пробуждение природы от зимнего сна. На ноздреватом мартовском снегу лежат голубые, сиреневые и лиловые тени. Работая на пленэре, художник увидел и показал зрителям, что в свете яркого солнца тени теряют свой скучный темный цвет. Синее весеннее небо и яркое солнце окрашивают их в праздничные тона. Рефлексы (цветные отсветы) отраженного света и цвета проникают в тени сугробов, ложатся нежными бликами на снег возле крыльца. С конца XIX в. и до наших дней работа на пленэре лежит в основе обучения начинающих живописцев. Многие художники-пейзажисты по-прежнему создают свои произведения на пленэре.

Благодаря пленэру краски стали изготавливать в тубах. До этого художники готовили краски в своих мастерских сами.

Порядок прохождения практики

Для прохождения практики студенты разбиваются на подгруппы (по 10–12 человек) и под руководством преподавателя ежедневно выходят на природу для выполнения живописных и графических работ. Художественные материалы – акварель, гуашь, кисти, карандаши, сангина, соус, уголь, пастель картон и т.д. Желательно иметь этюдник. Практика проводится в летнее время. Студенты работают на пленэре полный световой день (5–6 часов). Каждый день проводится просмотр студенческих работ, анализируются работы, даются рекомендации, устраиваются общие обсуждения.

После завершения практики преподавателями кафедры проводится просмотр. По его результатам и оценки работ комиссией студент получает дифференцированный зачет (по пятибалльной шкале).

Лучшие пленэрные работы в начале следующего семестра участвуют в традиционной выставке художественных работ студентов кафедры.

Все пленэрные завершённые работы остаются на хранение в методическом фонде кафедры. Художественные работы студентов должны быть соответствующим образом оформлены в рамку, застеклены и др. Оформление осуществляется самими студентами.

Отчет о практике в письменном виде при наличии дневника не требуется.

Основные этапы пленэрной живописи на практике:

1) Построение композиции этюда:

- выбор мотива, темы, сюжета;
- выбор точки зрения;
- образное обобщение натуры средствами графики;
- образное обобщение средствами живописи;
- выбор формата изображения.

2) Подготовительный рисунок:

- определение пропорций;
- типизация основных форм;
- индивидуализация деталей композиционного центра.

3) Обобщенное живописно-пластическое изображение (лепка формы цветом):

- Определение общего цветового фона;
- передача общих больших и тоновых отношений, пропорциональных натуре;

- обобщенная моделировка объемной формы, выявление градаций светотени и их тщательная живописная проработка с учетом воздушной перспективы;

4) Завершение этюда:

- окончательное выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда;

- подчинение всех частей изображения целому; усиление или ослабление деталей по цветовому оттенку, светлоте и насыщенности.

При выполнении пленэрных работ студент использует следующие технические приемы передачи элементов воздушной перспективы, ее объемных, пространственных и материальных качеств:

- использование фактуры основы, сохраняя ее в тенях и планах, тонкие прописки, лессировка;

- использование нескольких по размеру кистей;

- разнообразие мазков по направленности и нажиму;

- пастозность света и цвета.

При создании цветового строя этюда нужно учесть два обстоятельства:

- выявить главный цветовой аккорд тепло-холодных отношений в натуре;

- найти группы красок, составляющих главные тоновые отношения этюда.

Содержание программы

Живопись

Задание 1.

Выполнение кратковременных этюдов на состояние: солнечный день, пасмурное состояние, вечер, состояние заката. Формат А4. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 2.

Выполнение этюдов пейзажей с водоемами. Формат А4. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 3.

Выполнение живописных этюдов человека и группы людей в природной среде. Формат. А8, А3. Художественные живописные материалы: гуашь, акварель.

Задание 4.

Выполнение долговременного живописного натюрморта в природной среде. Формат А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 5.

Выполнение долговременного живописного пейзажа с элементами перспективы. Формат А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 6.

Выполнение многоплановых этюдов Формат А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 7.

Выполнение колористических этюдов. Формат А4. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Рисунок

Задание 1.

Наброски поискового характера. Ф А5, А6. Материалы: бумага, картон карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Задание 2.

Выполнение кратковременных графических зарисовок деревьев, цветов, травы. Формат А5, А6. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Задание 3.

Зарисовка многопланового рельефа местности. Формат А4, А3. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь. Выбор художественного материала происходит индивидуально в зависимости от темы и идеи.

Задание 4.

Зарисовка фактурных природных элементов: кора деревьев, срезы деревьев, мох, ветки деревьев, камни. Формат А4, А5. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Задание 5.

Наброски человека на фоне пейзажа. Формат А4, А5. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Задание 6.

Зарисовка архитектурных элементов: карнизы, фасады, колонны, окна. Формат А4, А5. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Задание 7.

Зарисовка архитектурного сооружения в перспективе. Формат А4, А5. Художественные графические материалы: карандаш, уголь, сангина, пастель, тушь.

Композиция

Задание 1.

Создание силуэтной композиции с элементами стилизации растений. Формат А4, А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 2.

Создание орнаментальной композиции с использованием элементов растительного и живого мира. Формат А4, А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 3.

На основе зарисовок и эскизов создать композицию в ахроматическом решении в 2–3 тона. Формат А4, А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Задание 4.

Создание монокомпозиции: в овале, в прямоугольнике, в квадрате. Формат А4, А3. Материалы: бумага, картон, акварель, гуашь.

Необходимый объем графических работ по рисунку живописи и композиции

№	Наименование работы	Кол. ра-бот	Техника исполнения работы	Размер работы	Кол-во час.
Живопись					
1.	Кратковременные живописные этюды на состояние	5	акварель, гуашь,	А5	4
2.	Колористические этюды	2	акварель, гуашь	А5, А6	4
3.	Этюды водоемов	5	акварель, гуашь	А5	4
4.	Кратковременные живописные этюды деревьев, цветов, травы	5	акварель, гуашь	А5, А6	4
5.	Живописные этюды человека и группы людей в природной среде.	2	акварель, гуашь	А3, А4	4
6.	Этюд натюрморта в природной среде.	1	акварель, гуашь	А3, А2	4
3	Живописный этюд с элементами перспективы.	2	акварель, гуашь	А3, А2	5
	Многоплановый этюд	2	акварель, гуашь	А3, А2	4

Рисунок					
1.	Наброски поискового характера.	5	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A-5, A-6	3
2.	Кратковременные графические зарисовки.	5	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A3	3
3	Зарисовка многопланового рельефа местности.	3	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A3, A4	5
4	Зарисовки фактурных природных элементов.	5	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A-5, A-6.	4
5	Наброски человека на фоне пейзажа.	5	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A-5, A-6.	4
6	Зарисовки архитектурных элементов.	5	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A-5, A-6.	4
7	Зарисовка архитектурного сооружения в перспективе.	1	карандаш, уголь, тушь, сангина, пастель.	A3, A4	5
Композиция					
1	Композиция с элементами стилизации растений.	1		A3, A4	4
2	Орнаментальная композиция с использованием элементов растительного и живого мира.	1		A3, A4	4
3	Композиция в ахроматическом решении.	1		A3, A4	4
4	Монокомпозиция в овале, в прямоугольнике в квадрате.	1		A3, A4	4
1.	Текстовая часть отчета	8-10	авторучка	A4	
	Итого: общее кол-во набросков эскизов живописно графических работ	60			80
	Отчет:	1			

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Аксенов Ю. Левидова М. Цвет и линия. М.: Сов. художник, 1976.
2. Базанова М.Д. Пленэр. М.: Изобразит. искусство, 1994.
3. Беда Т.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция. М.: Просвещение, 1969.
4. Борщ А. Рисунок в средней художественной школе. М.: Сов. художник, 1963.
5. Волков Н.Н. Восприятие картины. М.: Просвещение, 1976.
6. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1961.

Дополнительная

7. Кузин В.С. наброски и зарисовки. М.: Просвещение, 1981.
8. Маслов Н.Я. Пленэр: Практика по изобразительному искусству. М.: Просвещение, 1984.
9. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма. М.: Легпромбытиздат, 1987.
10. Радлов Н.Э. Рисование с натуры / вступ. ст. М. Флекеля. 3-е изд. Л.: Художник РСФСР, 1978.
11. Рисунок / под ред. Ф.В. Антонова. М.: Легпромбытиздат, 1988.
12. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение, 1984.
13. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок: учеб. пособие для пед. училищ. М.: Просвещение, 1976.
14. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. М.: Изобразит. искусство, 1989.
15. Ростовцев Н.Н. Учебный рисунок. М.: Просвещение, 1985.
16. Смирнов Г.Б. Живопись. М.: Просвещение, 1975.
17. Соловьёв А.М., Смирнов Г.Б., Алксесова Е.С. Учебный рисунок. М.: Искусство, 1953.
18. Учебный рисунок: учеб. пособие для художников вузов / под ред. В.А. Королева. М.: Изобразительное искусство, 1980.
19. Шорохов Е.В. Композиция. М.: Просвещение, 1986.