

УДК 744

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЛЕНЕРА****Коренёк В. В.**, старший преподаватель кафедры рисунка, живописи и архитектурной графики*Одесская государственная академия строительства и архитектуры*

Тел.(048)798-82-27

Коренёк Р. М., ассистент кафедры рисунка, живописи и архитектурной графики*Одесская государственная академия строительства и архитектуры*

Тел.(048)798-82-27

Аннотация. Гармоничные сочетания красок природы, ее воздействие на человека, способствовали появлению такого важного жанра в изобразительном искусстве, как пейзаж. Грамотное изображение пейзажа – результат глубокого изучения природы и систематической практической работы в условиях пленера. В статье рассматриваются вопросы изображения пейзажа при выполнении учебных заданий студентов архитектурной специальности в период пленерной практики, которая является важнейшим этапом комплексной специальной подготовки будущих архитекторов. Учитывая сложность заданий в условиях природы на основе опыта пленерных практик, возникла потребность более глубокого изучения данного вопроса с акцентом на краткосрочных практических заданиях. Значительное внимание в статье уделено этапам выполнения этюда пейзажа, как промежуточному звену между краткосрочными и длительными заданиями по пленеру.

Ключевые слова: композиция пейзажа, практические навыки в пленере, изображение пейзажа, этапы выполнения этюда, подготовительный рисунок.

**ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
АРХІТЕКТУРНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПЛЕНЕРУ****Коріньок В. В.**, старший викладач кафедри рисунка, живопису та архітектурної графіки*Одеська державна академія будівництва та архітектури*

Тел. (048) 798-82-27

Коріньок Р. М., асистент кафедри рисунка, живопису та архітектурної графіки*Одеська державна академія будівництва та архітектури*

Тел. (048) 798-82-27

Анотація. Гармонійні поєднання фарб природи, її вплив на людину сприяли появі такого важливого жанру в образотворчому мистецтві, як пейзаж. Грамотне зображення пейзажу – результат глибокого вивчення природи і систематичної практичної роботи в умовах пленеру. У статті розглядаються питання зображення пейзажу при виконанні навчальних завдань студентів архітектурної спеціальності в період пленерної практики, яка є найважливішим етапом комплексної спеціальної підготовки майбутніх архітекторів. З огляду на складність завдань в умовах природи, на основі досвіду пленерних практик виникла потреба більш глибокого вивчення даного питання з акцентом на короткострокових практичних завданнях. Значна увага в статті приділена етапам виконання етюдів пейзажу як проміжній ланці між короткостроковими і тривалими завданнями з пленеру.

Ключові слова: композиція пейзажу, практичні навички в пленері, зображення пейзажу, етапи виконання етюдів, підготовчий малюнок.

MAIN ASPECTS OF THE VISITOR ACTIVITY OF STUDENTS OF ARCHITECTURAL SPECIALTY IN CONDITIONS OF PLENER

Korenyok V. V., senior lecturer of the department of drawing, painting and architectural graphics *Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. Ukraine*
Number: (048) 798-82-27

Korenyok R. M., assistant of the department of drawing, painting and architectural graphics *Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture. Ukraine*
Number: (048) 798-82-27

Abstract. Harmonious combinations of nature's colors, its influence on person, contributed to the emergence of such important genre in the visual arts as a landscape. A competent image of the landscape is the result of a deep study of nature and systematic practical work in the open air. The article reveals the questions of landscape image during completing training assignments of students of an architectural specialty in the period of the open-air practice which is the major stage of complex special preparation of the future architects. Given the complexity of assignments in nature conditions based on the experience of open-air practices, there was a necessity for a deeper study of this issue with an emphasis on short-term practical assignments. Considerable attention in the article is paid to the stages of performing the sketch of the landscape, as an intermediate link between short-term and long-term tasks on a plein-air.

Key words: landscape composition, practical skills in an open-air, image of a landscape, stages of performing an etude, preparatory drawing.

Постановка проблеми. Одним из важнейших этапов комплексной специальной подготовки студентов архитектурной специальности является обучение изображению пейзажа. Условия работы при изображении архитектурных объектов в окружении пейзажа существенно отличаются от условий работы в помещении, где освещение относительно устойчивое и постоянное. Новые и непривычные для неопытного студента условия, большая удаленность объектов пейзажа от наблюдателя, смена освещенности в зависимости от состояния погоды и времени года, обилие света, множество разнообразных рефлексов значительно усложняют работу с натуры. Опыт пленерных практик студентов архитектурных специальностей показывает, что с первых же дней работы на пленере обнаруживается ряд общих недостатков, а именно:

- непродуманность и случайность композиционного выбора мотива;
- композиционное построение не соответствует выбранному формату;
- в основных отношениях земли, неба, воды, объектов пейзажа цвето-тоновая дисгармония;
- излишняя деталезация дальнего плана и незавершенность работы с натуры на первом плане;
- изолированность цвета предметов от окружающей среды, отсутствие в этюде доминирующего цвета.

Цель статьи. Проанализировать и определить как используя теоретические знания и практические навыки по композиции, перспективе и живописи полученные в аудитории применить на пленерной практике, качественно улучшив тем самым выполнение учебных заданий по пленэру.

Задачи статьи. Выявить основные средства, методические приемы, навыки, необходимые для практической работы на пленере; используя практические навыки, уметь грамотно, без грубых ошибок изображать этюд пейзажа.

Тему пейзажной живописи или пленера исследовали ряд авторов, наиболее известные из них это – Н. Маслов [9], Г. Беда [2, 3], Н. Ростовцев [13], А. Горбенко [6], А. Щипанов [19], А. Рындин [14]. Наиболее полно раскрывает все аспекты пленэрной живописи Н. Маслов в своем учебном пособии «Пленер» [9], однако оно рекомендовано для художественных специальностей, и тема архитектурных мотивов отражена не в том объеме, который нужен будущим архитекторам. А. Горбенко в своем пособии для архитектурных специальностей «Акварельная живопись для архитекторов» [6] раскрывает все аспекты акварельной живописи для архитекторов по разным учебным темам с акцентом на изучении свойств художественных материалов, что немаловажно, но все же тема пленера отражена кратко, без конкретных заданий. Очень содержательно и конкретно по темам отражена тема пленера в «Методических рекомендациях к художественно-ознакомительной (пленэрной) практике», которые адресованы студентам 2 курса специальности «Архитектура» [16] и в основном направлены на конкретные длительные учебные задания. Анализируя материал выше указанных авторов, на основе поставленной проблемы мы в данной статье попытались раскрыть практическую сторону предстоящей пленэрной практики для студентов архитектурной специальности, сакцентировав внимание на краткосрочных заданиях, которые позволят сформировать у студентов практические навыки в дальнейших более длительных заданиях, по пленэру. В работе также дается глубокий анализ этапам выполнения этюда пейзажа, как промежуточного звена между краткосрочными и длительными заданиями по пленэру.

Изображение любого предмета начинается с целого, а не с деталей. Большая форма наносится в начале, а затем идет проработка деталей. От общего – к деталям и обобщению – это основное правило процесса изображения. С изображения целого, с построения основных отношений – цветовых различий между главными объектами пейзажа (небом, землей, водой, передним, средним и дальними планами) начинается работа над пейзажным этюдом. Облегчат дальнейшее цветовое построение, проработку деталей правильно взятые основные отношения этих объектов пейзажа. Как бы тщательно ни делалась дальнейшая проработка деталей, рефлексов и цветовых оттенков, грамотного изображения получить не удастся если основные цветовые отношения нанесены неверно. Самый необходимый профессиональный навык, который должен быть развит с самого начала обучения живописи на пленэре – это умение целю воспринимать объекты пейзажа и находить большие цветовые отношения. В дальнейшем он позволит успешно выполнять более сложные задания в изображении пейзажа.

В начале работы на пленэрной практике выполняются этюды-малютки (5x10 см). Сравниваются по контрасту самые крайние (цветовому и тональному) зрительные впечатления от природы. Определяются отношения земли и неба, переднего плана к дальнему. Дробность восприятия деталей устраняется, как правило, сама по себе в этюдах малых размеров. В таких этюдах не копируют в упор природу, а находят большие цветовые отношения. Этюды по времени исполнения делятся на два вида: кратковременные или быстрые (15–20 мин) и длительные (законченные). Последние отличаются более тщательной проработкой форм и предназначаются, как правило, для решения определенных учебных и творческих заданий или для подготовки реалистических жанровых произведений. Выполнение их по времени длится от двух–четырех часов (в односеансных этюдах) до нескольких десятков часов (в многосеансных этюдах). Продолжительность длительных односеансных этюдов на пленэре обычно не превышает трех-четырех часов. Кратковременные этюды выполняются при быстро меняющихся явлениях природы: заход солнца, причудливое освещение облаков, надвигающиеся

грозовые облака и т.д., а также при определенных учебных и творческих задачах. Форматы по размеру для этих заданий используются небольшие.

Поэтапное выполнение этюда в условиях пленерной практики:

- 1) Композиционное решение этюда:
  - тема и мотив будущего этюда;
  - точка зрения в выбранном мотиве;
  - формат и масштаб изображения;
  - графическое образное обобщение природы;
  - живописное образное обобщение природы.
- 2) Подготовительный рисунок:
  - передача пространственных планов, пропорций и движения;
  - определение основных форм, их типизация;
  - проработка деталей композиционного центра.
- 3) Живописно-пластическое решение этюда:
  - общий цветовой тон и освещенность;
  - определение общих больших тоновых и цветовых отношений;
  - выявление градаций светотени с учетом освещения, обобщенная моделировка объемной формы.
- 4) Завершение этюда:
  - главное и второстепенное, его окончательное выявление в цветовом строе этюда;
  - усиление или ослабление деталей по светлоте, насыщенности и цветовому оттенку, подчинение всех частей изображения целому [9, с. 65].

Отметим, что указанные этапы не обязательно находятся в строгой последовательности. Первый этап (композиция) может продолжаться до окончания работы с природы и является фактически ее главной целью. Поподробнее рассмотрим этапы работы.

1) Композиционное решение этюда.

Активное наблюдение природы начинается с первых минут работы над этюдом, когда еще нет ни одной линии на холсте. Запоминается прежде всего общее цветовое состояние освещенности. Найти главное в композиции пейзажа, увидеть его целно в природе нужно в начале работы над этюдом. Выбор формата листа или холста (его размер и пропорции сторон) и величина самого изображения – одна из важнейших задач композиционного построения пейзажа. Горизонтальный формат подчеркивает панорамность пейзажа, подчеркивает спокойствие, удобен для рассматривания. Прямоугольный формат, вытянутый вверх в сочетании с низким горизонтом повышает монументальное впечатление от изображения. Квадрат и форматы, приближающиеся к квадрату, подчеркивают уравновешенность изображения, статику. Большое значение для композиции пейзажа имеет величина самого изображения на плоскости. Слишком мелкое изображение далеко отступает за картинную плоскость, кажется второстепенной частью плоскости бумаги или холста, крупное изображение, наоборот, всегда выступает из картинной плоскости. Когда у студента не возникнет желания раздвинуть или уменьшить края холста, уменьшить его масштабность, композиция считается удачной. Перед выполнением подготовительного рисунка, нужно решить, какие части природы взять для изображения. Дополнительно делается эскиз – предварительный набросок, на котором в короткое время решается композиция пейзажа. В процессе анализируются различные варианты формата этюда, места основных пространственных планов, ритмический строй форм, выбирается наилучшая точка зрения, намечается высота горизонта. Рамочный видоискатель, вырезанный из картона, можно использовать в поисках композиции при выборе точки зрения. Менять по желанию формат можно одной из сторон рамки, которую можно сделать передвигающейся. Необходимое решение выбирается путем отбора лучших вариантов на композицию этюда.

Примечательно, что и на этапе живописи задачи рисунка и композиции также остаются ведущими, но там они выступают в качестве специфических вопросов, связанных исключительно с цветом.

2) Подготовительный рисунок.

С самого начала работы в этюде пейзажа рисунок определяет качество. Правильный рисунок сохраняет ценность этюда, если даже краски в каких-то местах будут неудачны. В ходе подготовительного рисунка окончательно определяются пропорции, на линии горизонта выявляются главные точки схода, предельно конструктивно намечаются границы планов и характерных предметов их светотеневых масс в отличие от этапа композиционного решения, в котором активно накапливаются впечатления от мотива, выбираются возможные точки зрения, выполняются обобщенные схематические зарисовки или наброски фрагментов пейзажа. Перспективные сокращения линий должны быть прорисованы у предметов, зданий первого плана, у деревьев – характерные изгибы ствола и те сучья, которые определяют породу дерева. Здания, силуэты, набрасываются на дальних планах, общая форма кроны деревьев и основные пятна света и тени. Это все принято называть линейно-конструктивным построением композиционной структуры этюда. Живописно – пластическое решение этюда формируется в дальнейшем на этой основе. Более организованно вести последующую работу цветом дает предварительное линейно – конструктивное построение форм, особенно в период выявления основных цветовых отношений. Для начинающих живопись без предварительных зарисовок и подготовительного рисунка представляется сложной и требует определенного мастерства. В подготовительном рисунке за относительно короткое время необходимо решить три основные задачи:

- Решить композицию рисунка в заданном формате.
- Детально и грамотно выявить конструкцию. и построение изображаемых предметов, зданий на плоскости.
- С учетом линейной и воздушной перспективы обобщенно передать пропорции, движение и характер формы объектов (зданий) [9, с. 70].

3) Живописно-пластическое решение этюда.

Все предметы пейзажа под воздействием световоздушной среды объединяются общим тоном, особенно в условиях значительного загораживания одних планов другими (в горах, на улицах города и т. п.). Прежде всего на этом этапе определяется общий тон и строятся основные цветовые отношения между объектами пейзажа. Наблюдать краевые контрасты можно на границах такого загораживания, позволяющие представить, изображаемые предметы на расстоянии друг от друга, и главное, правильно передать их цвет в воздушной среде. Определение общего тонового и цветового состояния освещенности природы является главным условием создания колорита этюда. Необходимо передавать основные цветовые отношения, соответствующие природе, определяя это состояние по трем свойствам – светлота, цветовой тон и насыщенность. Находить контрольные отношения в этюде следует уточняя общее состояние тонально-цветовых отношений между:

- наиболее темными и светлыми объектами природы;
- наиболее холодными и теплыми цветами природы;
- наиболее насыщенными и «сдержанными» цветами природы.

После выявления в природе наиболее чистых цветовых оттенков определяют цветовой тон по насыщенности, ориентируясь на спектральные цвета и, учитывая их взаимосвязь в пространстве пейзажа, выбирают предельные значения оттенков синего, красного, желтого, зеленого и других цветов. Работа по определению тоновых отношений проводится

аналогичным методом, т. е. различий объектов по светлоте. Неопытные учащиеся в самом начале изображения пейзажа часто делают грубую ошибку – начинают писать небо со всеми подробностями, затем переходят к изображению земли и т. д. Изображая пейзаж, нужно предварительно установить цвет и тон основных объектов: неба, земли, воды, объектов, а затем доводить этюд постепенно до законченного состояния. Разработка градаций светотени на основных объектах, предметах (блик, свет, тень и т. д.) является следующим шагом живописно-пластического решения этюда после определения основных цвето-тоновых отношений.

В зависимости от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных рефлексов проводим дальнейшее моделирование предметов, изображая их формы также с учетом тонового и цветового состояния освещенности. Роль рефлексов при сильном пленэрном освещении весьма существенна. Учитывая действие воздушной перспективы, следует принимать во внимание рефлексы от неба и земли.

Существенный вопрос выбора длительности этюда - не торопясь сделать его в два-три сеанса или закончить в один прием? Чрезмерная усидчивость в писании этюда также вредна, не так остро чувствуешь, притупляется первое впечатление от природы, чувствуется усталость, поэтому важна расчетливая работа над этюдом [9, с. 74]. Работая на пленере, мы имеем дело с живой природой, где все время меняется освещение. Во время работы часто не замечаешь, когда пишешь небо, что солнце было слева, а когда начал писать землю, за это время солнце перешло на другую сторону, и получается неправдоподобие в пейзаже. В таком случае лучше всего рассчитать этюд на определенный период на протяжении дня.

4) Завершение этюда.

Окончательное обобщение рисунка и всего живописно-пластического решения происходит на завершающем этапе. Отметим в заключение, что в конце работы над этюдом при окончательном сравнении его с натурой, необходимо смягчить резкость границ дальних предметов, исправить некоторые детали по тону и цветовой насыщенности. В случае «выпадения» из цветового строя отдельных красочных пятен, которые «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Уменьшение резкости границ цветовых пятен изображения – наиболее важный прием обобщения этюда. Для этого в акварельной живописи используют чистую воду и широкую кисть, слегка проходят влажной кистью по всему этюду с более значительным нажимом кисти в местах резких границ. Приемы обобщения на завершающем этапе этюда используются, когда одновременно учитывается главный центр композиции. Решая учебные задачи в этюде, нужно подчинять детали целому и выявлять основную группу предметов с образно-смысловым акцентом. Не только технические навыки, но и определенные знания по композиции требуются на стадии обобщения этюда в условиях пленера.

Выводы. Обобщив весь представленный в статье материал, можно сделать выводы, что достичь реальных положительных результатов в живописи на пленэре возможно при соблюдении следующих правил:

- 1) выполнение краткосрочных композиционных набросков перед началом любого этюда с природы;
- 2) выполнение краткосрочных этюдов на состоянии перед началом длительной работы над этюдом;
- 3) соблюдение поэтапности и систематичности при выполнении этюдов на пленере.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев С. С. О колорите / С. С. Алексеев. – М.: Просвещение, 1974. – 176 с.

2. Беда Г. В. Живопись / Г. В. Беда. – М.: Просвещение М., 1986. –192 с.
3. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты / Г.В. Беда –М.: Просвещение, 1989.–192с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи / Н. Н. Волков – М.: Искусство, 1965. – 246 с.
5. Волков Н. Н. Композиция в живописи / Н. Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 246 с.
6. Горбенко А. А. Акварельная живопись для архитекторов / А. А. Горбенко. – К.: Будівельник, 1991. – 72 с.
7. Иогансон В. В. О живописи / В. В. Иогансон. – М.: Искусство, 1960. – 32 с.
8. Кальнинг А. К. Акварельная живопись. Краткое руководство / А. К Кальнинг. – М.: Искусство, 1968. – 76 с.
9. Маслов Н. Я. Пленэр / Н. Я. Маслов – М.: Просвещение, 1984. – С. 65–74.
10. Кузин В. С. Наброски и зарисовки / В. С. Кузин. – М.: Просвещение, 1981–159 с.
11. Одноралов Н. В. Материалы в изобразительном искусстве / Н. В. Одноралов. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с.
12. Павлинов П. Я. Для тех кто рисует / П. Я. Павлинов – М.: Советский художник, 1965. – 44 с.
13. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.
14. Рындин А. С. Живопись / А.С. Рындин – О.: КП ОГТ, 2010. – 288 с.
15. Смирнов Б. Г. Живопись / Б. Г. Смирнов. – М.: Просвещение, 1975. – 143 с.
16. Трутнев І. А. Методичні вказівки до художньо-ознайомчої (плернерної) практики для студентів ІІ курсу за напрямком підготовки 6.060102 «Архітектура» / І. А. Трутнев, С. І. Споденюк, А. Д. Крутоголов – О.: друк., ОДАБА, 2012. – 54 с.
17. Стасевич В. Н. Пейзаж. Картина и действительность. – М.: Просвещение, 1978. – 176 с.
18. Унковский А. А. Живопись. Вопрос колорита / А. А. Унковский. – М.: Просвещение, 1980. – 145 с.
19. Щипанов А. С. Художнику-любителю/ А. С. Щипанов . – М.: Советский художник, 1971. – 168 с.
20. Яшухин А. П. Живопись / А. П. Яшухин. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

УДК 72.03

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ТЕОРИЙ ИСКУССТВА: МОДА И АРХИТЕКТУРА

Погорелов О. А., старший преподаватель кафедры ДАС

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел.: +380975344206

Штирбу Ю. Ю., студентка, направление ДАС

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел.: +380934423340

Анотація. У статті ставиться питання про використання архітектором такого творчого джерела натхнення, як індустрія дизайну моди. У процесі аналізу можна простежити, що процеси проектування в моді та архітектурі багато в чому ідентичні, і відповідно ці два види мистецтва можуть більшою чи меншою мірою впливати один на одного. Також можна помітити, що при наявності знань в галузі архітектури фахівець може розширювати поле своєї діяльності далеко за її межі, напрацьовує досвід у всіх видах діяльності, включаючи і саме архітектурне проектування.