

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Эжвинская детская художественная школа»

Что такое ПЛЕНЭР? Теория и практика

Составитель: преподаватель Бунакова Светлана Валентиновна

Сыктывкар 2021

Что такое пленэр

- **Пленэр** (от фр. *en plein air* — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий изображение на картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы^[1]. Пленэрная живопись подразумевает создание картин не в мастерской, а на природе, которая служит основой постижения природы в её естественном освещении^[2]. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения красочного богатства природы, всех изменений цвета в естественных условиях, при активной роли света и воздуха. Хотя, вообще говоря, на пленэре может использоваться любая техника, живопись на пленэре имеет ряд особенностей, присущих именно пленэру и связанных с ограниченным временем выполнения работы.

Когда появился пленэр

- Пленэр появился в начале XIX века 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 пленер 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 пленерной живописи. В России во 2-й половине XIX — начале XX века пленерной живописью успешно занимались Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин Серов, Константин Коровин, Игорь Грабарь.

Особенности пленэрной живописи

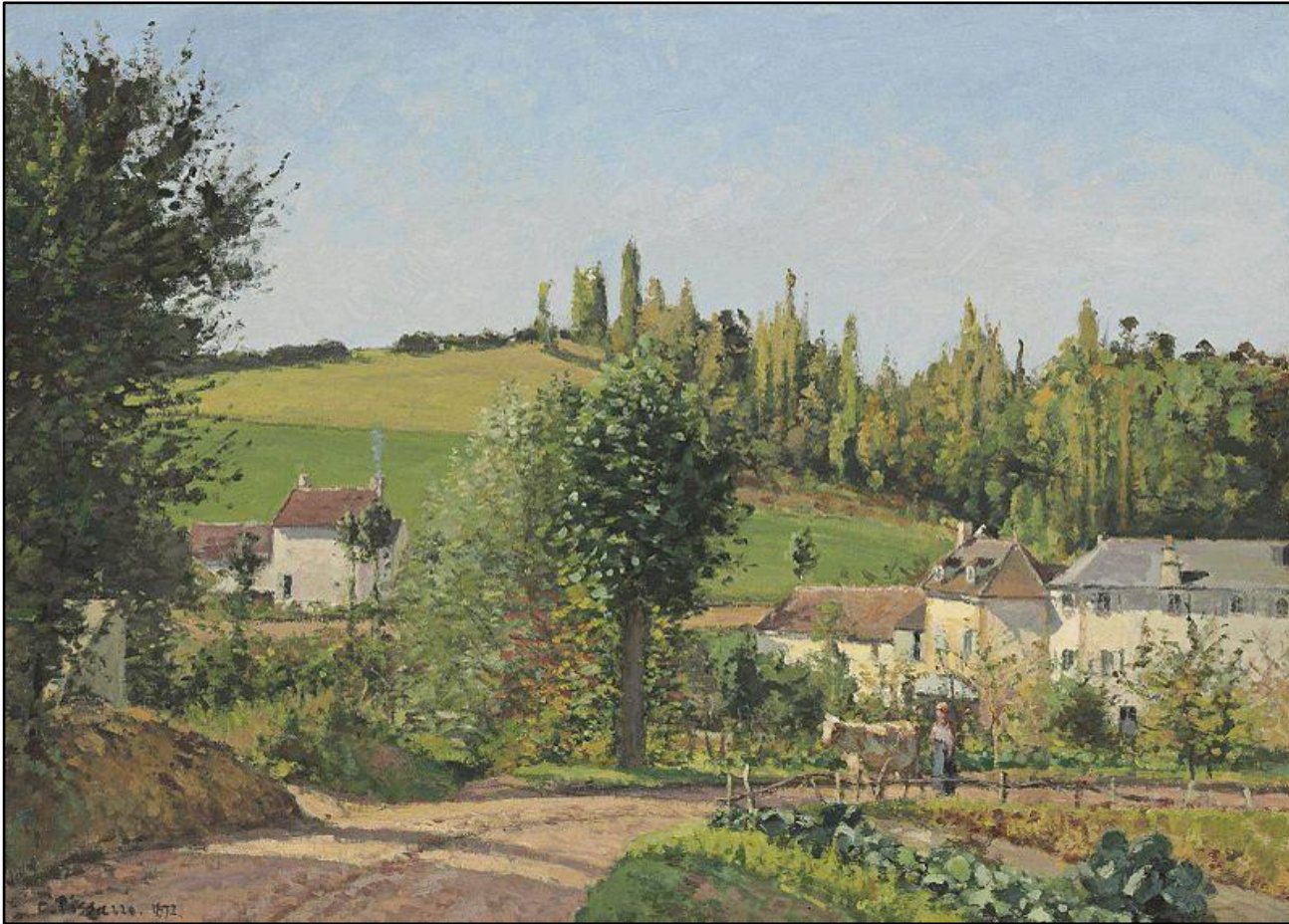
- Импрессионизм, вообще, является ярким примером работы художника на пленэре. Известный художественный критик Ж.- Л. Кастаньяри писал:
- «Они [импрессионисты] воспринимают природу так, что она получается какой угодно, только не скучной и не банальной. Их живопись полна жизни, стремительна, легка... Они не стремятся к точному воспроизведению, а ограничиваются общим восприятием... Они являются импрессионистами в том смысле, что воспроизводят не сам пейзаж, а впечатление, вызываемое данным пейзажем... Таким образом, они отходят от действительности и полностью переходят на позиции идеализма».
- Именно импрессионисты подняли этюд, выполненный на пленэре, до уровня полноценных самостоятельных картин. Художники-импрессионисты старались как можно точнее передать собственные впечатления от окружающего мира — ради этой цели они отказались от существовавших академических правил живописи и создали свой, отличный метод. Суть его сводилась к передаче при помощи отдельных мазков чистых красок внешнего впечатления от света, тени, их рефлексии на поверхности предметов. Такой метод создавал на картине впечатление растворения формы в окружающем свето-воздушном пространстве. Клод Моне писал о своем творчестве:
- «Моя заслуга в том, что я писал непосредственно с природы, стараясь передать свои впечатления от самых непостоянных и изменчивых явлений»^[3].

В современное время обучение пленэру часто становится одним из основополагающих элементов в обучении живописи в различных, художественно образовательных учреждениях и является частью живописи с натуры.

Интересные факты

- Благодаря пленэру краски стали выпускать в тубах. До этого художники готовили краски в своих мастерских сами.
- Для удобства переноски мольберта художники стали изобретать более удобные и компактные способы, так появились первые этюдники для занятий живописью.

Галерея



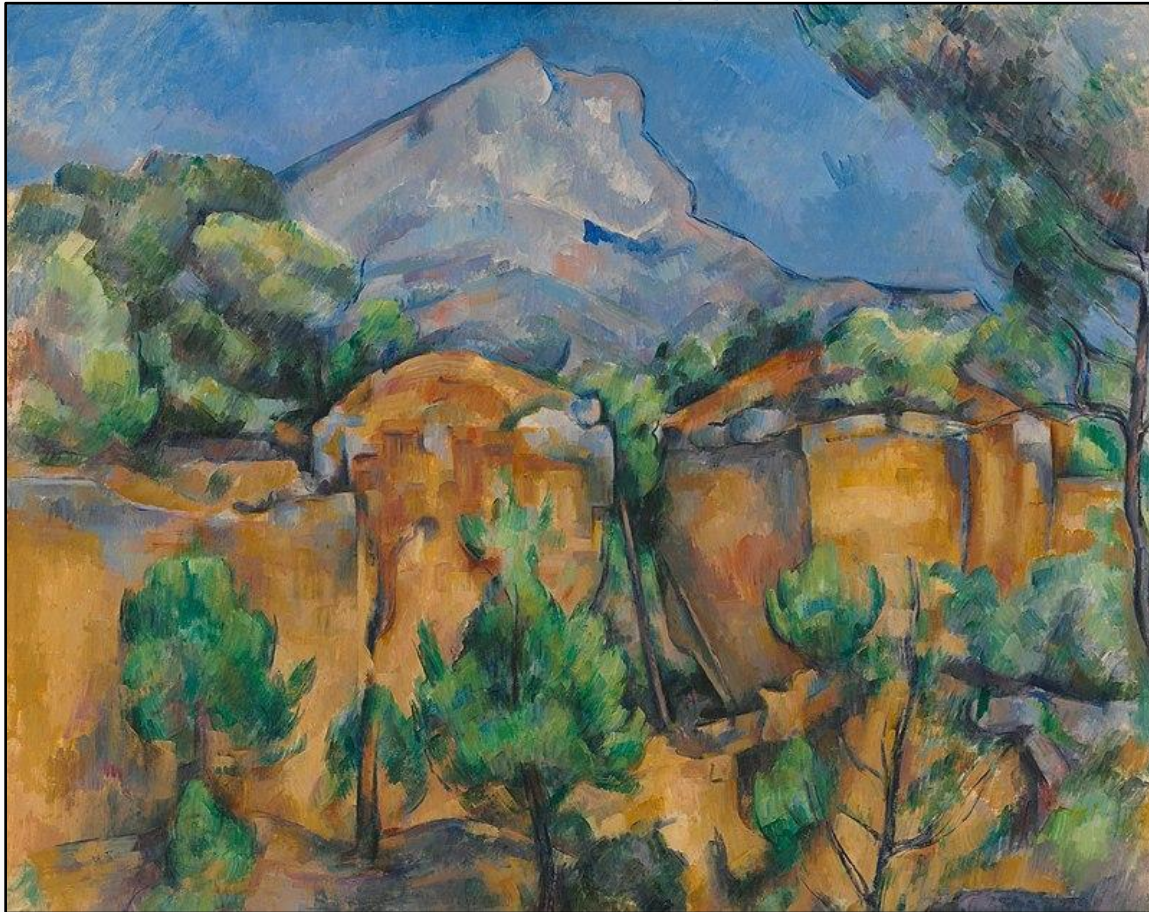
Камиль Писсарро, 1872 г., «Деревушка близ Понтуаза», масло на холсте, частная коллекция

Галерея



Клод Моне, 1887 г., «В лесу в Живерни, Бланш Ошеде Моне за мольбертом с читающей Сюзанной Ошеде», масло на холсте, Музей искусств округа Лос-Анджелес

Галерея



Поль Сезанн, ок. 1897 г., «Вид на гору Сент-Виктуар из карьера Бибемус», масло на холсте, Балтиморский художественный музей

Галерея



Пьер Огюст Ренуар, ок. 1888-89 гг. «Гора Сент-Виктуар», масло на холсте, Художественная галерея Йельского университета

Исаак Ильич Левитан 1860 – 1900

русский художник, мастер «Пейзажа настроения»

- 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 тёмный цвет. Синее весеннее небо и яркое солнце окрашивают их в праздничные тона. Рефлексы (цветные отсветы) отражённого света и цвета проникают в тени сугробов, ложатся нежными бликами на снег возле крыльца. С кон. 19 в. и до наших дней работа на пленэре лежит в основе обучения начинающих живописцев. Многие художники-пейзажисты по-прежнему создают свои произведения на пленэре.

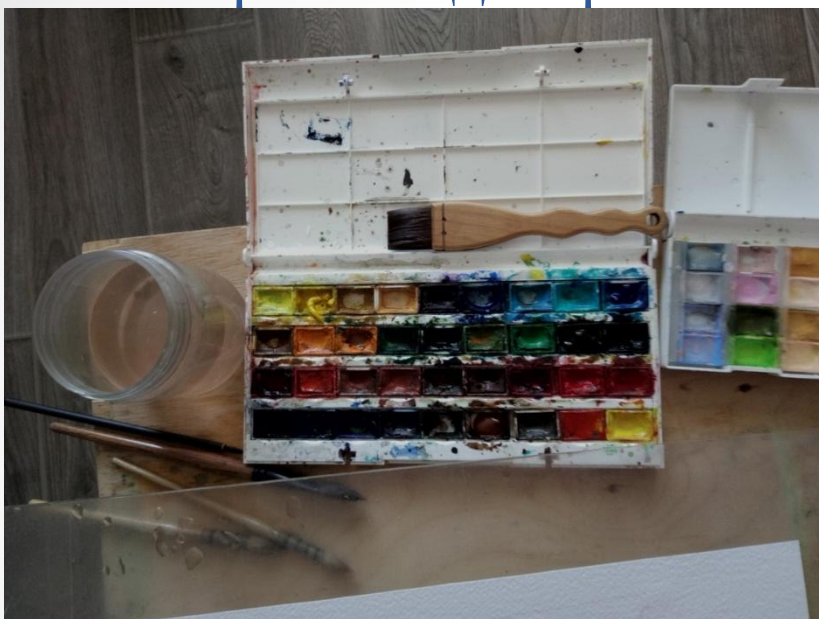
Галерея



Пишем пейзаж по фотографии



Материалы для работы над живописным этюдом



Акварельные краски «Белые ночи»



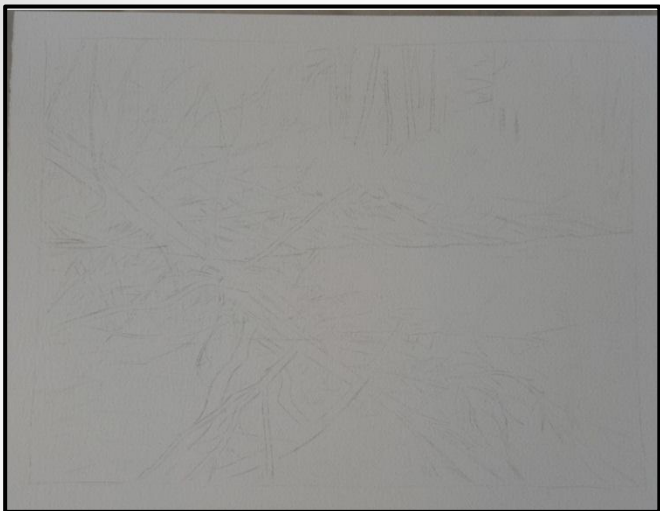
Маскирующая жидкость для акварели



Бумага акварельная формат А3

Этапы

1.



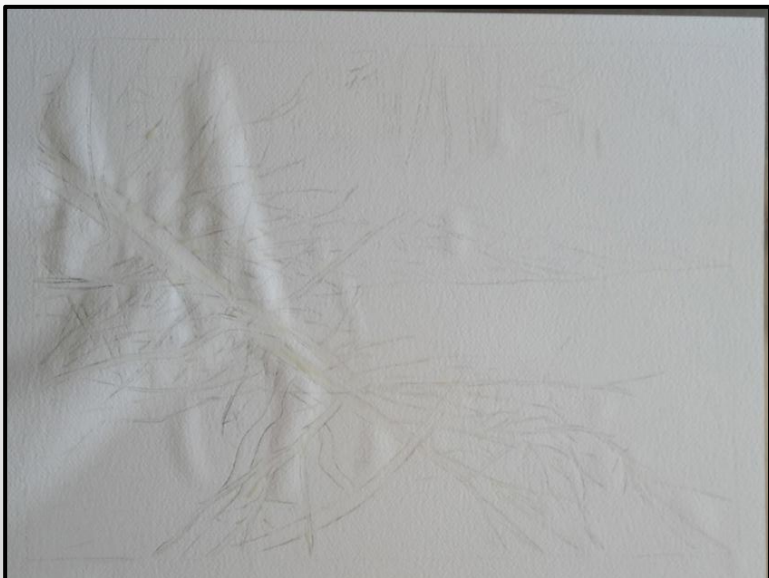
1. Карандашом наносим лёгкий рисунок пейзажа, продумывая композицию.

2.



2. Упавшее дерево, ствол и ветви покрываем маскирующей жидкостью.

3.



3. Обильно смачиваем лист водой .

Этапы

4.



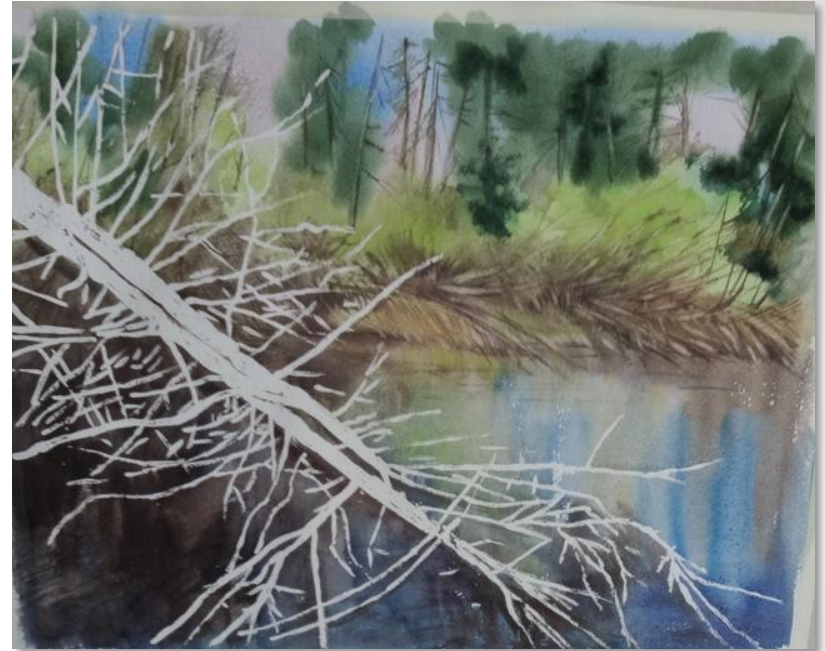
4. Пишем фон не обращая внимания на упавшее дерево, сверху вниз.

6.



6. Прописываем дерево передавая свет и тень.

5.



5. После высыхания формата снимаем маскирующую жидкость. Трем пальчиком как стёркой.

Литература

- «Популярная художественная энциклопедия». Под ред. Полевого В. М.; М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1986.
- Пленэр БРЭ. Дата обращения: 28 апреля 2020.
- «Пленэр как основа пейзажной живописи» Архивная копия от 18 января 2015 на Wayback Machine // Материалы Региональной научно-практической конференции преподавателей изобразительного искусства в рамках Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер 2013» от 23 апреля 2013 года «Сохранение и развитие академического художественного образования в современных условиях».
- «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. Горкина А.П.; М.: Росмэн; 2007.)

•

•

•