

ПЛЕНЭРНАЯ ПРАКТИКА И ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ РИСУНКА В ВЫСШЕЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ

Е. П. Никитина

В реалистическом изобразительном искусстве рисунок занимает важнейшее место. Он активно участвует в решении самых различных творческих задач. Это тот фундамент, на котором строится художественное произведение. Рисунок существует прежде всего как самостоятельный вид искусства с его изобразительной спецификой, однако он — основа и живописи, и скульптуры, и архитектуры. Мастерство рисовальщика, его высокая профессиональная культура — исходное начало всех пластических искусств. Свободное владение рисунком — залог успешного реалистического творчества.

Изучение различных техник, использованных старыми мастерами и ведущими художниками современности, не только дает возможность ознакомиться с особенностями их творческого метода, но и раскрывает неограниченные выразительные возможности карандашного, перового рисунка, рисунка, сделанного кистью, соусом и другими материалами. В последнее время все очевиднее становится необходимость дальнейшего повышения мастерства, овладения основами профессиональной культуры, поэтому обращение к имеющемуся творческому опыту и своевременно и плодотворно.

Создание высокохудожественных реалистических произведений невозможно без подлинного мастерства, без высокой профессиональной и общей культуры. Среди специальных дисциплин, изучаемых в институте архитектуры и дизайна, первостепенное значение придается рисунку, и это не случайно, так как прежде всего через рисунок художник постигает основы мастерства в реалистической передаче действительности. При работе над учебным рисунком у студентов часто возникают трудности технического порядка, мешающие ему успешно решать задачи по изучению природы. Отправляясь на пленэр, студенты сталкиваются с различными сложностями в передаче пространства, среды, состояния природы. Знание техник и материалов позволяют им лучше справиться с поставленными задачами.

В многочисленных классных набросках и домашних заданиях студенту предоставляет-

ся широкое поле деятельности для изучения свойств и возможностей материалов рисунка. В набросках, как ни в какой другой форме рисунка, воспитывается и развивается художественный вкус, раскрываются индивидуальные особенности почерка. Работая над наброском, учащийся постепенно вырабатывает технику, наиболее отвечающую его индивидуальности.

Все разновидности технических приемов рисунка, дошедшие до нашего времени, в основном сложились еще в эпоху Возрождения в Италии. Уже тогда применялись в рисунке бистр, тушь, разноцветные чернила, акварель, белила; из сухих материалов — свинцовые, серебряные и другие металлические штифты, графит, итальянский карандаш, сангина, уголь, мел, пастель; из инструментов — кисть, перо гусиное и тростниковое и, наконец, бумаги самых разнообразных цветов, белые, тонированные и грунтованные. Все это привело к исключительному богатству технических и художественных приемов рисунка.

Задачи на пленэрной практике самые разные, в том числе и по времени. Поэтому выбор материала в решении поставленных задач имеет особое значение. На первых этапах обучения следует избегать очень сложных техник рисунка, так как у студентов много времени и энергии будет уходить не столько на изучение самой природы, сколько на освоение техники. Правильно выбранный материал позволяет лучше провести то или иное задание. Наиболее демократичный материал, используемый на пленэре — графитный карандаш. Графит — продукт натурального происхождения черного цвета — представляет собой один из видов кристаллического углерода в смеси с различными веществами.

Первоначально (в конце XVI в.) графит использовался в художественной практике как чисто подсобный материал. В частности, его употребляли для грунтовки оборотной стороны рисунка, который требовалось перевести на новый лист путем передавливания.

Более широкое применение графит как материал рисунка получил в Голландии и в

особенности в Англии, где в 1664 году в Бороделле были открыты графитные копи. Еще большее распространение графит получает в конце XVIII века, когда во Франции Никола Жак Конте, смешивая графит с глиной, добился вещества, пригодного для изготовления графитных карандашей различной твердости.

Графит хорошо ложится на любую бумагу и не осыпается. Им выполняются как линейные, так и тонально-живописные рисунки. Можно моделировать объем как с помощью штриха, так и ретушью, кончиком карандаша или его боковой стороной. Иногда для усиления тона включают в работу более мягкий карандаш. Русские мастера иногда делали рисунки тремя графитными карандашами разной твердости, особенно в многоплановых пейзажных рисунках. Подбирать карандаш и бумагу надо в соответствии с поставленными задачами.

Для линейно-штрихового рисунка подходит плотная бумага, с зерном — для тонально-живописного. Бумага с зерном для штрихового рисунка не рекомендуется. Плохая, некачественная, рыхлая бумага для длительных рисунков совершенно непригодна.

Графитный карандаш легко удаляется с поверхности бумаги, а значит рисунок можно поправить на любом этапе его ведения. Поэтому первые рисунки на пленэре лучше выполнять графитным карандашом. Когда же студент почувствует уверенность своей руки и глаза, можно осваивать другие графические техники. В. А. Серов артистически владел техникой рисунка, хорошо понимал свойства и возможности графита для создания разнообразных по стилю рисунков.

Репин, Врубель, Малявин, Шишкин, Васильев и другие мастера оставили нам большое наследие рисунков в этом материале. Графит в сочетании с другими рисовальными материалами таит огромные возможности для каждого художника.

Графитный карандаш — могучее средство в руках художника, он одинаково удобен как в учебных, так и творческих работах. Из всех сухих материалов рисунка графитный карандаш самый простой и доступный. Его серый тон по-своему приятен, а некоторый блеск не мешает в работе. Разнообразие графитных карандашей — дополнительная их ценность: можно создавать и графические рисунки и тонально-живописные.

С давних пор большое распространение получила техника рисунка кистью на бумаге. Давая возможность широко прокладывать

тоном большие массы и плоскости в рисунке, эта техника позволяет в то же время выполнять рисунки, отличающиеся особой тонкостью исполнения. Для рисунка кистью бумага выбирается с обезжиренной поверхностью и хорошим зерном, белая, а иногда тонированная каким-либо нейтральным цветом.

Хороший материал для рисунка кистью — черня тушь. Тушью можно работать любыми кистями по бумаге, выполняя как мелкие, так и очень крупные рисунки, она хорошо входит в соединение с другими материалами рисунка. Вообще, как правило, рисунок кистью требует большого опыта, знаний и точности глаза. Вместе с тем такая работа воспитывает в художнике чувство целого, умение лаконично передавать большую форму. Простой уголь, как рисовальный материал, использовался художниками с глубокой древности. Несложный по технике приготовления уголь обладает большим тональным диапазоном, удобен в работе, легко стирается, незаменим при исполнении больших рисунков, им удобно пользоваться в эскизных работах и беглых набросках. Простым углем можно рисовать на бумаге, картоне, холсте и других материалах, пригодных для рисунка.

При работе углем следует пользоваться шероховатой зернистой бумагой, можно и плотной чертежной, слегка протертой мелким наждаком или жесткой резинкой.

Для выполнения длительных рисунков бумагу надо наклеить на рисовальную доску или толстый картон.

Углем можно работать двумя способами. Первый близок к работе карандашом, когда рисуют в основном линией, штрихом. Второй способ связан с большим применением тона. При этом рисуют, широко прокладывая тени и фон, для чего уголь на бумагу кладут плашмя. Можно делать и так: когда рисунок прорисован довольно детально, его растирают ребром ладони. Для удобства уголь может быть вставлен в рейсфедер-держатель. Надо сказать, что простой рисовальный уголь слабо держится на бумаге, и если рисунок вовремя не зафиксировать, его трудно будет сохранить. Фиксируют пульверизатором постепенно, в несколько приемов, с расстояния не ближе одного метра, не допуская образования капель. Нужно иметь в виду, что даже самое осторожное фиксирование делает рисунок темнее. В XIX веке получили распространение жирный уголь (уголь, пропитанный растительным маслом, он имеет более темный тон) и прессованный уголь. Они несколько лучше держатся на бу-

маге, но также требуют закрепления. Прессованный уголь чернее и жирнее древесного угля, готовится из угольного порошка наиболее черных сортов с применением в качестве связующего вещества растительного клея, он поступает в продажу в виде круглых палочек, иногда в дереве в виде карандаша, обычно трех номеров твердости. Уголь допускает сочетание с другими материалами — сангиной, мелом, пастелью, цветными карандашами, акварелью, специальным угольным карандашом «ретушь». Благодаря своим качествам уголь до сих пор остается удобным материалом рисунка и широко применяется современными художниками, а для рисунка на холсте под живопись служит основным материалом. Уголь удобен для быстрых зарисовок пейзажа, архитектуры, отдельных деталей композиции. Им удобно рисовать на больших поверхностях, положив его плашмя. Поэтому художники любят применять этот материал на пленэре.

Перо как инструмент рисования своими богатыми возможностями с давних пор привлекало к себе внимание художников. Великие мастера всех поколений — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициан, Дюрер, Рембрандт, Делакруа, Менцель, Доре, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель и многие другие — оставили нам неповторимые и бесконечно разные образцы перовых рисунков.

Перо является отличной школой воспитания руки и глаза. Ошибки в рисунке, легко исправляемые при рисовании другими материалами, при работе пером почти неисправимы. Это обстоятельство заставляет художника быть особенно внимательным и осторожным при проведении линии. Поэтому технику рисунка пером особенно следует рекомендовать молодым художникам как отличную школу тренировки верности руки, точности глаза.

Для перового рисунка применяются различные виды перьев — гусиные, тростниковые, стальные и другие.

Разнообразна и почти неподражаемо неожиданна техника перового рисунка Рембрандта. Он работает то тростниковым, то гусиным пером, то вдруг в перовом рисунке применяет размывку кистью. Значительно позже, когда появились стальные перья разной твердости, техника перового рисунка получила свое дальнейшее развитие. В рисунках Делакруа, исполненных стальным пером, чувствуется твердость руки этого большого художника. Появление «вечной» ручки повлекло к еще большему разнообразию технических приемов перовых рисунков.

Тем не менее, стальное перо как инструмент получает наибольшее распространение. Стальные перья бывают разных размеров и разной твердости. Прежде всего для работы важно, чтобы перо не царапало бумагу. Рисунок можно исполнять перьями разной твердости и размера. Меняя нажим, можно из любого пера извлечь линии разной толщины. Используя в одном и том же рисунке различные приемы перовой техники, добиваются исключительного разнообразия и большой выразительности изображения. Стальное перо дает тонкую, сухую линию; линия же гусиного или тростникового пера отличается мягкостью. Работу пером можно комбинировать с любой другой техникой рисунка кистью, карандашом. Существуют разнообразные чернила и тушь, которые можно рекомендовать для работы пером. Особенно хороша тушь во флаконах. Она быстро сохнет и после высыхания не размывается. При работе тушью можно применять и размывку ее кистью, что быстро дает желаемый в рисунке тон. Для рисунка пером могут быть использованы также разные по цвету чернила для авторучек. Они имеют несколько холодноватый цветовой оттенок и при размывке в сочетании с обильным наслоением штриха в отдельных местах рисунка дают приятный бархатистый тон.

Пером рекомендуется рисовать на гладкой, хорошо проклеенной, непромокающей плотной бумаге. На бумаге типа ватман, имеющей шероховатую поверхность, работать пером необычайно трудно. Линии на ней выглядят прерывистыми, свобода движений руки стеснена, но опытный художник все же может ее использовать. Хорошо рисовать на мелованной бумаге, где допущенные ошибки иной раз можно исправить, пользуясь лезвием бритвы (художники мало используют эту бумагу из-за блеска и белизны). Можно рисовать пером и на тонированных бумагах. Линия и штрих, погружаясь в тон бумаги, создают впечатление живописной манеры исполнения рисунка.

На пленэрной практике необходимо применять перо и тушь, потому что эта техника воспитывает у студентов внимательное отношение к натуре, твердость руки и верность глаза. Невозможность исправить проведенную пером линию заставляет художника сосредоточиться, сконцентрироваться на объекте изображения. Как правило такие рисунки получаются очень выразительные, эмоциональные и индивидуальные по исполнению. Современные материалы приносят

новые творческие возможности для создания как учебных с конкретными задачами работ, так и проведения творческого эксперимента. Это и разнообразные фломастеры, маркеры, цветные мелки, различные цветные бумаги различной плотности и окраски. Могут использоваться смешанные техники, что позволяет создавать невероятные по выразительности работы. Сочетая наблюдательность и творческий поиск, накапливая художнический опыт в общении с природой, студент может не только выполнять программные задания пленэрной практики, но и создавать подлинные произведения искусства.

«Искусство, сделанное без тепла душевной задачи, сделанное ради изысканности формы, поражает иногда добротностью ремесла, но никого никогда не волнует, глубоко не затрагивает и, покрасовавшись, исчезает под инвентарные номера музейных папок. Искусство же, наполненное личностью художника, его беспокойным пониманием жизни, желанием высказать свои чувства,

существует во все времена, вспыхивая где-то с особой силой, находя отзвуки заложенным в ней чувствам.» Какими бы материалами художник ни пользовался, перед ним всегда на первом месте стоит творческая задача, та, о которой с такой взволнованностью сказал в середине прошлого века прекрасный русский художник Юрий Иванович Пименов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова, Ю. Акварель, практические советы [Текст] / Ю. Иванова, Е. Аллахвердова. – М. : АСТ, Астрель, 2001.
2. Соколова, О. Ю. Секреты композиции для начинающих художников [Текст] / О. Ю. Соколова. – М. : АСТ, Астрель, 2002.
3. Материалы и техники рисунка / Под ред. В. А. Королёва. – М. : Изобразительное искусство, 1983.
4. Пименов, Ю. Необыкновенность обыкновенного [Текст] / Ю. Пименов. – М. : Искусство, 1964.