

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Филиппова Людмила Сергеевна

старший преподаватель

ГАОУ ВО «Московский городской

педагогический университет»

г. Москва

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЛЕНЭРА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЖАНРА ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация: в данной статье рассматривается становление и развитие пленэра как самостоятельного жанра пейзажной живописи. Автор подробно изучает вопрос возникновения и развития данного вида пейзажной живописи.

Ключевые слова: становление пленэра, развитие пленэра, самостоятельный жанр, пейзажная живопись.

Занятия пленэром (пленэр» от фр. en plein air – «на открытом воздухе») являются неотъемлемой частью обучения изобразительной грамоте, а также живописи и графики в целом. Без рисования с натуры невозможно вообразить процесс обучения рисованию, так как, только наблюдая и анализируя окружающую действительность, человек способен изучить и понять конструкцию, объем, цвет, а также развить у себя пространственное мышление (понятие перспективы, пропорций), колористические навыки.

Пленэр установился как самостоятельный жанр пейзажной живописи сравнительно недавно – лишь в XIX веке. Ранее пленэр (этюды и зарисовки с натуры) являлся скорее вспомогательным этапом к станковой работе художника. Более того, пейзаж до начала XIX века также не являлся самостоятельным жанром живописи и выполнял вспомогательную роль, служа указанием местности изображаемого на картине действия. Основоположниками пейзажной живописи можно считать английских художников Джона Констебла (1776–1837 гг.) и Уильяма

Тернера (1775–1851 гг.). Оба художника являются яркими представителями романтической пейзажной живописи.

Перед тем как полностью завершить работу, Констебл создавал большое количество предварительных натурных набросков, для того чтобы добиться наиболее подходящего композиционного соотношения. Эти зарисовки, с их свободным и энергичным мазком, были революционными в то время и представляли интерес для художников, учёных и широкой публики. Интересен тот факт, что, например, в эскизах к картинам «Прыгающая лошадь» и «Телега для сена» присутствует энергия и экспрессия, которых нет в завершённых вариантах. Вероятно, именно этюды маслом, более чем другое наследие творчества Констебла, в ретроспективе раскрывают в нём авангардного художника, который показал, что пейзажная живопись может развиваться в новом направлении.

Джон Констебл впервые писал этюды масляными красками с натуры, пытаясь с помощью быстрого характерного мазка передавать ветер, стихию. Особенно это очевидно в его этюдах морских пейзажей. Тем не менее, его опыт пленэрной, революционной для того времени живописи, не вышел на уровень самостоятельного произведения изобразительного искусства. Этюды с натуры Джон Констебл считал лишь эскизами, свои произведения он писал подолгу в мастерской, неоднократно возвращаясь к ранее написанным картинам, правя их и совершенствуя.

Свободная энциклопедия «Википедия» называет Уильяма Тернера предтечей французских импрессионистов. Художник-акварелист и гравер, он много путешествовал по миру с этюдником и палитрой, оставил после себя большое количество зарисовок и этюдов. Уильям Тернер предвосхитил современную ему живопись яркостью и экстравагантностью своей манеры, в попытках уловить тонкие изменения природы, выражить чувственность и экспрессию, он не был понят и принят обществом. Мастера романтического пейзажа поддерживал Джон Рёскин, английский художник, теоретик искусства, писатель, поэт и литературный критик того времени. Рёскин относился к изобразительному искусству с научной точки зрения, считая необходимым рисование с натуры и изучение

натуры в этом процессе. Он защищал Уильяма Тернера от нападок критиков, называя его великим художником. Наиболее известные литературные труды Дж. Рёскина: «Лекции об искусстве», «Художественный вымысел: прекрасное и безобразное», «Английское искусство», «Современные художники».

Однако, возникший у художников интерес к пейзажной живописи способствовал быстрому развитию этого жанра во многих странах Европы. Наиболее известными художниками-пейзажистами этого времени во Франции считаются К. Коро, Г. Курбе, в Англии Д. Констебл, Дж. М. Уильям Тернер, Дж. Козенс, Дж. Кром, Дж. Котмен, в Австрии И. Кох, в Германии К. Фридрих, Л. Рихтер, в Норвегии Ю. Даль, в России А. Иванов, С. Щедрин, М. Лебедев.

Дальнейшее развитие пейзажной живописи и пленэра в частности связывают с Францией, а именно с деревушкой Барбизон, находящейся недалеко от Парижа в Фонтебло, куда на пленэр летом выезжала группа художников. По названию этой местности их так и называют художниками-барбизонцами. Наибольшую известность среди них получили Т. Руссо, Ж. Дюпре, Ж.-Ф. Милле, Ш.-Ф. Добиньи, Э. Буден. «Непосредственная работа с натуры на открытом воздухе практиковалась многими художниками, но именно во Франции пленэр становится не только частью художественного творчества с целью изучения природы, но и самостоятельным видом изобразительного искусства, самодостаточным для проявления мировоззренческих, эстетических поисков художников» (с.6 из пленэра). В дальнейшем увлечение живописью с натуры группы французских художников переросло в крупное движение в мировой живописи, известное как импрессионизм. Импрессионизм (фр. *impressionnisme*, от *impression* – впечатление) – движение, зародившееся во Франции во второй половине XIX века и получившее широкое распространение по всему миру. Ярчайшими его представителями явились К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро, Ж. Сера, Э. Дега, А. Сислей, П. Синьяк, Б. Моризо, Э. Мане. Художники – импрессионисты, в отличие от барбизонцев, не ограничивались односеансными этюдами и не дописывали их в мастерских. Импрессионисты придали пленэру новое, самостоятельное значение.

Они практиковали многосесанные этюды с натуры, этюд становится самодостаточным произведением изобразительного искусства. Художники этого направления живописи ставили перед собой целью не только изучение природы вследствие наблюдения и анализа ее явлений, но передачу собственных впечатлений, эмоций, чувств, настроения. Это принципиально новое течение в мировой живописи совершило практически переворот в искусстве. Течение импрессионизма, впечатления, отразилось практически во всех видах искусства: в музыке, танце, литературе. Если прежде задачей художника являлась реалистичная передача окружающей действительности, то теперь живописное произведение раскрывало внутренний мир художника через его впечатление от увиденного, часто сиюминутного мгновения. Теперь живопись шагнула дальше, за рамки видимого. Открылись ее новые возможности, такие как передача впечатления художника именно в конкретный момент написания картины, возможность зрителя почувствовать всю атмосферу пейзажа, вплоть до запаха травы после дождя, до ощущения соленых брызг на коже, жара слепящего глаза солнца...

В России еще в начале XIX века живописью на пленэре, в частности пейзажем, увлекся Сильвестр Щедрин. Молодой художник поехал в Италию, где написал множество этюдов в Риме, его окрестностях, готовясь к написанию отчетной картины для Академии Художеств. В работах художника впервые пейзаж кажется преобладающим над человеческими фигурами, они как будто «растворяются» в нем («Вид из грота на Везувий и Кастелло дель Ово в лунную ночь», «Старый Рим» 1824 г., «Терраса в Помпейи» 1828 г.). С. Щедрин считается представителем течения «романтизм», популярного в русской живописи начала XIX века. Пейзажи в его работах наполнены лиричностью, мастер тонко чувствует природу, передает воздушную перспективу таинственной дымкой, игрой света и теней.

Еще одним ярким представителем русской пейзажной живописи второй половины XIX века является Иван Иванович Шишкин. Мастер воспевал родную

природу, в его работах чувствуется пафос, восхищение великой русской природой. И.И. Шишкин делал множество прекрасных графических зарисовок пейзажей, их фрагментов, деревьев и растений с натуры.

Алексей Кондратьевич Саврасов внес огромный вклад в развитие пленэрной живописи в России во второй половине XIX века. А.К. Саврасов заложил основы реалистического лирического пейзажа. Художник воспевал красоту родной природы, тонко чувствуя настроения природы. Пейзаж становится одним из любимых жанров русских художников, отражающий как внутренний мир самого художника, так и настроение, и переживания исторической эпохи, тонкость и глубину русской души.

Конец XIX века ознаменовали собой великие художники-пейзажисты, В.Д. Поленов, ученики А.К. Саврасова – И.И. Левитан и К.А. Коровин, А.И. Куинджи, К.Ф. Юон, Н.П. Крымов, воспевавшие красоту родной природы. В дальнейшем своем развитии пейзажная живопись становится еще более эмоциональной, импрессионистичной. И. Э. Грабарь – выдающийся художник начала XX века написал множество великолепных пейзажей, передающих сильнейшие впечатления зрителю («Майский вечер» 1905 г., «Февральская лазурь» 1904 г., «Березовая аллея» 1940г., «Майский вечер» 1905 г.).

Вторая половина XX века ознаменована такими художниками-пейзажистами, как А.М. Грицай, М.В. Куприянов, Б.В. Щербаков, Я.Д. Ромас, Л.Н. Виноградов и др.

Пейзаж является любимым жанром и у многих современных художников. Также очень популярен этюд как самостоятельный жанр живописи. Рисование с натуры на открытом воздухе дает множество преимуществ, отличий от студийной работы. Не преуменьшая значимость и необходимость занятий рисованием и живописью в мастерской, хочется отметить, что пленэр дает возможность художнику почувствовать себя частью окружающего мира, пропустить переживание через свою душу и отобразить сиюминутно это мгновение на холсте. В этом полном погружении, гармонии и созвучии с миром и есть подлинная ценность пленэра. В первую очередь это раскрывает и развивает духовность художника, и

только потом мы говорим о практических навыках, вырабатываемых посредством таких занятий.

Список литературы

1. Беляева О.М. Композиция пейзажа как фактор эффективного развития художественно-образного мышления студентов художественных факультетов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Михайловна Беляева; Московский педагогический государственный университет. – М., 2012. – 20 с.
2. Рощин С.П. Художественно-творческая практика (пленэр): Учебное-методическое пособие / С.П. Рощин, Л.С. Филиппова. – М.: МГПУ, 2014. – 92 с.
3. Хлебников А.С. Вопросы методики преподавания изобразительного искусства в работе Плиния старшего «Naturalis historia» // Международный академический вестник. – Уфа: Исследовательский центр информационно-правовых технологий, 2015. – С. 26–27.