

*Ломакин М.О., кандидат педагогических наук, доцент кафедры рисунка и живописи ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», член Союза художников России, 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru*

*Lomakin M.O., PhD in pedagogical sciences, associate professor of the department of drawing and painting of the «Higher school of folk arts (academy)», member of the Union of artists of Russia, 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal emb., 2, lit. A, e-mail: mihail.lomakin@inbox.ru*

**Пленэр в графике – неотъемлемая часть образовательной программы обучающихся по специальности «Живопись» в Высшей школе народных искусств (академии)**

**Plein air in graphics as an integral part of the educational program for students majoring in Painting at the Higher school of the folk arts (academy)**

**Аннотация.** Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) на примере пленэрной практики в Высшей школе народных искусств (академии) г. Санкт-Петербург. Автор исследует художественно-практические и познавательные творческие аспекты пленэрной деятельности студентов в учебном процессе, а также выявляет ключевые особенности написания графических работ в условиях пленэра, используя различные графические материалы.

**Ключевые слова:** учебная практика, пленэр, пейзаж, графика, композиция, художественные графические материалы.

**Abstract.** The article is devoted to the problems of the church historical painting students' professional training in the plein air practice in the Higher school of the folk arts (academy). The author studies the artistic and practical as well as the cognitive and creative aspects of the students' plein air work in the educational process. The article reveals the key peculiarities of the graphic studies on the plein air and shows the use of the different graphical techniques.

**Key words.** Educational practice, plein air, landscape, graphics, composition, artistic graphic materials.

В статье исследуется пленерная практика как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись) и осваивающих холуйскую лаковую миниатюрную живопись.

Целью пленэрной практики в Высшей школе народных искусств (академии) является овладение студентами комплексом знаний, умений и навыков в изображении графических и живописных композиций в условиях пленэра, непосредственно на природе или в городской среде. Пленэр как

неотъемлемая часть образовательного процесса развивает у студентов следующие способности:

- воспринимать природный, городской пейзаж как исходный материал для познания, поиска идей, анализом, результатом которого становятся художественно-практические изображения этих образов в различных техниках и композиционных решениях;

- развивать зрительную память и обогащать базу знаний;

- осваивать основные принципы и методы построения композиции и перспективы;

- быстро запечатлевать идею и образ в силу изменения погодных условий;

- создавать работы, основанные на оригинальности в художественном прочтении образов, индивидуалистических черт и предпочтений обучающегося;

- осваивать профессиональные художественные навыки и умения реалистического изображения объектов [4, с. 3];

- изучать и применять различные графические материалы и приемы при выполнении зарисовок.

Для студентов выполнение художественных работ в условиях пленэра необходимо, т.к. изучение с натуры природных ландшафтов и архитектурных строений посредством создания зарисовок – верный и значимый способ познания действительности (рис. 1, 2<sup>34</sup>). Далее обучающиеся могут использовать, преобразовав в определенной мере, свои графические поисковые решения и художественные натурные зарисовки в создании собственных композиций в технике и стилистике холуйской лаковой миниатюры (рис. 3).



Рис. 1, 2. Зарисовки березы в различных техниках



Рис. 3. Изображение березы в холуйской лаковой миниатюре

<sup>34</sup> Рис. 1-14. – фото из методического фонда кафедры рисунка и живописи Высшей школы народных искусств (академии).

Отличительной особенностью холуйской лаковой миниатюрной живописи в сравнении с палехской и мстерской является то, что деревья и кустарники в холуйской стилистике конкретизированы и узнаваемы (рис 4, 5). Так, например, в образовательной программе 1-го курса на занятиях по дисциплине копирование произведений холуйской лаковой миниатюрной живописи студенты изучают в графике и живописи изображение сосны и березы (рис 6, 7), основываясь на технико-технологических и художественно-стилистических особенностях данного художественного промысла.

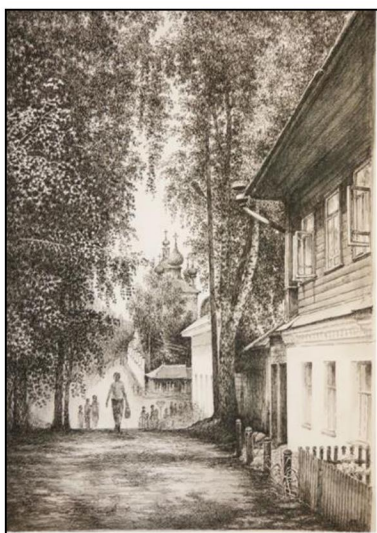


Рис. 4. Графическое изображение пейзажа



Рис. 5. С.М. Дмитриев. Пластина «Бабье лето во Владимире»

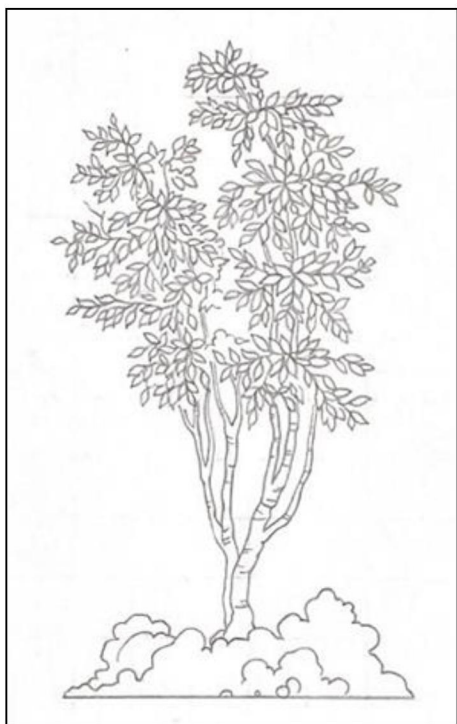


Рис. 6. Рисунок «Береза». Учебная работа



Рис. 7. Живопись «Береза». Учебная работа

Выполненные в рамках пленэра графические изображения могут иметь как целостный, так и фрагментарный характер, ограничиваясь изображением отдельных природных компонентов (цветок, ветка, дерево, группа деревьев и т.д.) или архитектурных элементов зданий: фасад, крыльцо, колоннада, капители, наличники (рис. 8, 9).



Рис. 8, 9. Зарисовки архитектурных элементов зданий

Главное отличие графических зарисовок от живописных этюдов обуславливается возможностью изображать объекты с большей документальной достоверностью, конкретизацией моделировки форм и объемов и тщательной детализацией. В.С. Кузин в учебном пособии «Рисунок. Наброски и зарисовки» отмечает, что для более детального изучения и изображения архитектурных конструкций нужно совершать в дневное солнечное время, когда наиболее наглядно выявлены все особенности рельефа зданий (рис. 10-12). В вечернее время, во время заката солнца, контрсвет лишь подчеркивает общие силуэты архитектурных форм [3, с. 122].

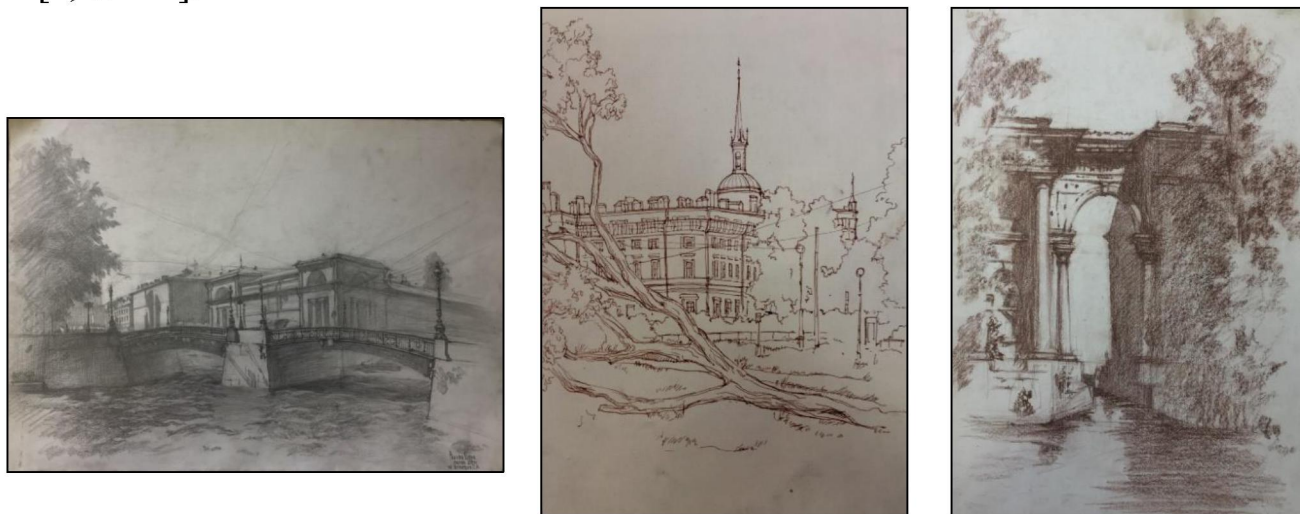


Рис. 10, 11, 12. Зарисовки городских ландшафтов в различных техниках

Стоит отметить, что при выполнении пленэрных графических зарисовок у студента должны развиваться навыки и умения, заключающиеся в грамотном использовании графических материалов и техник, которые позволяют выявить в рисунках: главные и второстепенные элементы, «ритмику архитектурных масс» [1, с. 4], разнообразие различных фактур предметов, светотеневую моделировку, «особенности освещения и состояние природы» [2, с. 3].

В качестве графических материалов на пленэре предлагается использовать следующие: графитный карандаш различной твердости и мягкости (рис. 10-12), тушь, черная гелевая ручка (рис. 13, 14), соус (черный, сепия, сангина), уголь, мел, ахроматические цвета акварели и гуаши. Также свойства выбранной бумаги: плотность, фактура, тон, цвет – влияют на раскрытие художественного образа.

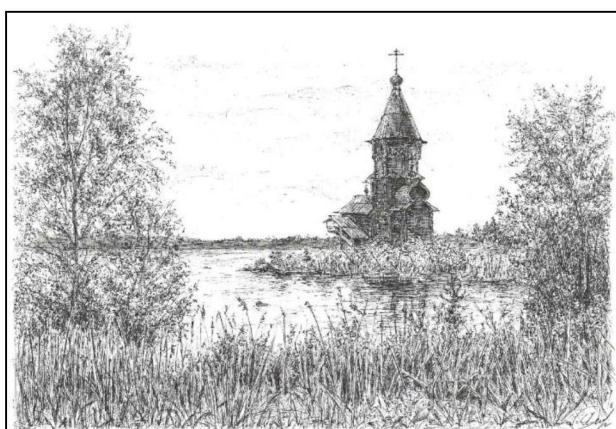


Рис. 13, 14. Зарисовки гелевой ручкой

Обуславливая все вышесказанное, хочется отметить, что образовательная программа в Высшей школе народных искусств (академии) дает определенные знания, навыки и умения для становления будущих художников церковно-исторической живописи. На примере пленэрной практики студент развивает наблюдательность, зрительную память, профессиональные художественные навыки в реалистическом изображении объектов, осваивает основные принципы и методы построения композиции и перспективы, изучает и применяет в пленэрных зарисовках различные графические материалы и приемы, что, безусловно, сказывается на саморазвитии обучающегося в художественно-профессиональном аспекте, а вместе с тем в совокупности это все влияет на сохранение и развитие холуйской лаковой миниатюрной живописи, которая основывается на условно-реалистических особенностях изображения природных и архитектурных ландшафтов.

### Литература

1. Сеничкина Е. В. Графический пленэр в городской среде / Е. В. Сеничкина // Концепт : электронный журнал. – Киров, 2017. – № V7. –

С. 56-61. – DOI 10.24422/MCITO.2017.V7.6651. – URL: <https://e-koncept.ru/2017/170159.htm> (дата обращения 23.03.2024). – EDN: ZCQABZ.

2. Кривоzubова Ю. И. Развитие творческой деятельности студентов колледжа в Высшей школе народных искусств (академии) во время прохождения учебной практики на пленэре / В. И. Кривоzubова // Традиционное прикладное искусство и образование : электронный журнал. – Санкт-Петербург, 2022. – № 2 (40). – С. 109-121. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-109-121. – URL: [https://www.dpio.ru/stat/2022\\_2/2022-02-15.pdf](https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-15.pdf) (дата обращения: 23.03.2024). – EDN: TMFFFR.

3. Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки : учебные пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Изобразительное искусство») / В. С. Кузин. – 2-е издание, стереотипное. – Москва : Академия, 2013. – 230 с. – ISBN 978-5-7695-5878-8.

4. Филиппова Л. С. Изобразительная грамота как основа пленэрной практики / Л. С. Филиппова. – Текст : электронный // Наука и школа. – № 5. – С. 184-189. – URL: <https://znanium.ru/read?id=332978> (дата обращения: 22.03.2024).

#### References

1. Senichkina E. V. Graficheskij plene`r v gorodskoj srede / E. V. Senichkina // Koncept : e`lektronny`j zhurnal. – Kirov, 2017. – № V7. – S. 56-61. – DOI 10.24422/MCITO.2017.V7.6651. – URL: <https://e-koncept.ru/2017/170159.htm> (data obrashheniya: 23.03.2024). – EDN: ZCQABZ.

2. Krivozubova Yu. I. Razvitie tvorcheskoj deyatel`nosti studentov kolledzha v Vy`sshej shkole narodny`x iskusstv (akademii) vo vremya prohozhdeniya uchebnoj praktiki na plene`re / B. I. Krivozubova // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie : e`lektronny`j zhurnal. – Sankt-Peterburg, 2022. – № 2 (40). – S. 109-121. – DOI 10.24412/2619-1504-2022-2-109-121. – URL: [https://www.dpio.ru/stat/2022\\_2/2022-02-15.pdf](https://www.dpio.ru/stat/2022_2/2022-02-15.pdf) (data obrashheniya 23.03.2024). – EDN: TMFFFR.

3. Kuzin V. S. Risunok. Nabroski i zarisovki : uchebny`e posobie dlya studentov vy`sshix uchebny`x zavedenij, obuchayushhixsya po napravleniyu podgotovki «Pedagogicheskoe obrazovanie» (profil` «izobrazitel`noe iskusstvo») / V. S. Kuzin. – 2-e izdanie, stereotipnoe. – Moskva : Akademiya, 2013. – 230 s. – ISBN 978-5-7695-5878-8.

4. Filippova L. S. Izobrazitel`naya gramota kak osnova plene`rnoj praktiki / L. S. Filippova. – Tekst : e`lektronny`j // Nauka i shkola. – № 5. – S. 184-189. – URL: <https://znanium.ru/read?id=332978> (data obrashheniya: 22.03.2024).