

Молчанова-Дудченко Е.А.

УДК 75.01

ПЛЕНЭРНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПОГРУЖЕНИЯ В ОБРАЗ ИЗОБРАЖАЕМОГО ОБЪЕКТА

Аннотация. Пленэрная живопись является одним из самых распространенных среди художников жанров изобразительного искусства. Все художники проходят через обучение живописи на пленэре, где каждый мастер выбирает выразительный и интересный натурный материал, который удовлетворяет его творческие амбиции. Особую роль в этом процессе играет момент «погружения» в объект, чувство восторга соединения с ним и принятие его. Автор статьи анализирует нюансы пленэрной работы и приводит практические советы великих живописцев прошлого.

Ключевые слова: живопись, метод, пленэр, объект, этюд, натурный материал, художественный образ.

Анотація. Пленерний живопис є одним з самих поширених серед художників жанрів образотворчого мистецтва. Всі художники проходять через навчання живопису на пленері, де кожен майстер вибирає виразний і цікавий натурний матеріал, який задовольняє його творчі амбіції. Особливу роль у цьому процесі відіграє момент «занурення» в об'єкт, почуття захоплення з'єднання з ним і прийняття його. Автор статті аналізує нюанси пленерної роботи і наводить практичні поради великих живописців минулого.

Ключові слова: живопис, метод, пленер, об'єкт, етюд, натурний матеріал, художній образ.

Summary. Plein-air painting is one of the popular and favorite genres of art among the painter. All painters of past and present went through training painting on the plein-air, where each master chooses by the composition, color, assortment of items the expressive and interesting natural material that is satisfies his creative ambitions. A special role in this process is the time of "immersion" into the object, a sense of delight to connect to it and taking it. In the article is provided practical advices of the great painters of the past (Konstantin Korovin, Appolinary Vasnetsov, Shi Tao), whose plein-air works is radiated the living light and carried a sense of trepidation and motility nature.

The author concludes that plain-air is helped to establish between the artist and the object of the interrelation that is formed under the influence of both objective and subjective factors.

The product is born only with the active inclusion figurative a personal and psychological quality of the author, his creative talent is allows to fully incorporating this mechanism and combines two worlds - external and internal. Plein-air painting is a pure source, which is nurtures of life-giving energy of artists, and those who has experienced the "rapture of finding yourself through the surrounding world" to transforms themselves and transforms this world.

Keywords: painting, method, plein-air, object, etude, nature material, artistic image.

«Созерцание – мистический опыт, возможный только в присутствии переживаемого объекта»

Платон

«Творчество – беспокойная мука, пока не найдено решение»

Г. Шпет

Современная пленэрная живопись¹ разнообразна по своей форме и средствам выражения. Но основной ее задачей остается отражение окружающего мира в различных его проявлениях (состояние, освещение, ракурс, масштаб и т. д.). Художник, выбирая объект для изображения, ищет выразительный, хорошо прочитаемый и интересный натурный материал, который удовлетворяет его творческие амбиции, который он «видит» в своем исполнении. Продолжительность этого процесса иногда занимает столько же времени, сколько пишется сам этюд. Но самое интересное происходит, когда несколько художников – пленэристов становятся одновременно на один и тот же объект. Всегда получаются разные по композиции, по цвету, по подбору изображаемых элементов пейзажи. Важную роль в этом процессе играет момент «погружения» в объект, чувство восторга соединения с ним и принятие его. Это дает возможность соединиться с ним и понять особую притягательную силу именно этого места. Художнику необходимо настроить себя на вибрации света и цвета, на силу их напряжения и сделать отбор, обобщив все до самого важного и значимого.

Интересен сам процесс отбора и распределение приоритетов в композиционном, тональном и цветовом решении этюда. Здесь срабатывает субъективный фактор - можно увидеть и закомпоновать пейзаж панорамно, можно взять средний план, можно постараться раскрыть его через передний план, через деталь на переднем плане и т.д. Решение распределения светотеневых партий и цветовых акцентов тоже требует творческого подхода и напряжения вкусовых пристрастий каждого автора.

Следующая задача художника – суметь отразить увиденное и сформировать в единый образ свои восторги и ощущения в материале, опираясь на свой творческий опыт и технические наброски.

Художественный опыт прошлого свидетельствует о сложном и глубинном процессе поиска источника познания мира, способов отражения полученного опыта и приведения этих знаний в систему. Многие живописцы, создавая пленэрные работы, сумели достичь высочайшего мастерства, и их натурные этюды стали достоянием и культурным наследием.

¹ пленэр – франц. Enplein air – техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях

Созерцание как состояние погружения в среду наблюдаемого объекта ощутимо в творчестве художника и поэта Максимилиана Волошина. Его тонкие изысканные акварели несут в себе звучание этих особенных вибраций, способных передавать шемящий восторг и тихую радость «обретения»:

«... Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерия темная страна,
Заклучена и преображена...»

(М. Волошин «Коктебель» (Киммерийская весна))

Интересны практические советы великих живописцев прошлого, пленэрные работы которых излучают живой свет и несут на себе ощущение трепета и подвижности живой природы.

«... Работать надо не насилуя свои знания – свободнее, радостнее (посвежее), веселее, чувствуя красоту, погорячей, больше шутки, но поскорее, и дать рисунку «изловчиться в правде». Поменьше делать и побольше выжать ...» (К.А. Коровин «Заметки об искусстве»).

«... В измененном импрессионизмом направлении живописи, представление, как субъективная работа воспринявшего впечатление, конечно, не замолкало: всякий воспринимал по-своему, благодаря внутреннему своему складу. Иначе впечатление свелось бы на простое фотографирование, и все бы этюды с натуры походили друг на друга...» (А.М. Васнецов «Художество. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи»).

В Древнем Китае живопись почитали как важнейший из видов искусства. Лучшие художники той поры донесли до нас в своих работах поэтический восторг перед красотой окружающего мира, где в гармонии малого они видели гармонию всей Вселенной. Традиции созерцательности, базирующиеся на медитативных практиках, предполагали полное погружение в объект до состояния осознания истины.

«... Живопись воплощает великое Правило преобразований мира, сущностную красоту гор и рек и во внешнем их облике и в структуре, раскрывает непрерывную деятельность Природы, веяние дыхания инь и янь. Искусство кисти и туши запечатлевает все творения Неба и Земли, и звучит во мне их ликование...» (Ши-Тао «Беседы о живописи монаха Горькая тыква», Е.В. Завадская «Беседы о живописи Ши-Тао» С. 65).

Натурный метод работы художников восточной традиции не предполагал присутствие изображаемого объекта перед глазами непосредственно во время работы. Это существенное отличие от европейского метода пленэрной живописи не мешает причислить творения кисти китайских мастеров-созерцателей к числу шедевров пейзажного жанра.

Николай Александрович Бердяев – русский религиозный и политический философ в статье «Смысл творчества» (Человек. Микрокосм. Макрокосм.) говорит о духовной направленности творческого процесса, о роли личности в нем: «Познай самого себя и через это познаешь мир. Все попытки внешнего познания мира, без погружения в глубь человека, давали лишь знания поверхности вещей. Если идти от человека вовне, то никогда нельзя дойти до смысла вещей, ибо разгадка смысла скрыта в самом человеке...».

«... Истина творится в субъекте, она не дается объективно извне. Мир представляется иным, в зависимости от того, молоды мы или стары, здоровы или больны, радостны или печальны, учены или невежественны, верующие или скептики и т.д. ...» (Н.А. Бердяев «Экзистенциальная диалектика Божественного и Человеческого»).

Соединение восточной духовной медитативной практики и механизма субъективной творческой деятельности – необходимые условия для творческого акта рождения произведения искусства. Художник и изображаемый объект – взаимосвязь, на восстановление которой воздействуют как объективные, так и субъективные факторы. Произведение рождается лишь при активном включении образных личностно-психологических качеств автора, творческая одаренность которого позволяет в полной мере включить этот механизм и соединить в себе два мира – внешний и внутренний.

Пленэрная живопись – чистый источник, питающий живительной энергией художников, и те, которые пережили «восторг обретения себя через окружающий мир» преобразуются сами и преобразуют этот мир. Преображение - смысл Творчества.

Источники и литература:

1. Зильберштейн И. С. Константин Коровин вспоминает // И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. – М. : Изобразительное искусство, 1990. – 606 с.
2. Н. А. Бердяев и единство европейского духа / под редакцией В. Поруса. – М. : Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 323 с.
3. Завадская Е. В. Беседы о живописи Ши-Тао / Е.В. Завадская. – М. : Наука, 1978. – 194 с.
4. Ростовцев Н. Н. Рисунок живопись композиция / Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатьев, Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1980. – 204 с.
5. Волошин М. А. Киммерия / М. А. Волошин. – К. : Молодь, 1990. – 122 с.