

Как рисовать графику на пленэре.

Особенности пленэрного рисунка. Часть I.

Рисовать карандашом, любят практически все - в этом мы убедились, периодически проводя разные опросы среди наших учеников и подписчиков. И даже несмотря на то, что живопись на пленэре распространена больше, графические зарисовки на свежем воздухе тоже достаточно популярны. Это и рисунки карандашом, и зарисовки шариковой, гелевой ручкой, и рисунки маркерами...

У пленэрной графики, в отличие от станковой и эскизной, есть свои особенности и нюансы, как во внешних характеристиках и композиции, так и в способах рисования и технологической последовательности. Казалось бы, какая разница, рисовать карандашом дома или на улице? Но разница есть. И начинающие художники могут легко её уловить, только выйдя из дома.

Во-первых, постоянная изменчивость природы делает своё дело: солнце заходит и выходит, светит из-за облаков или сквозь облака, меняет направление света, в зависимости от времени дня, и силу светового потока, в зависимости от степени облачности. Ветер меняет силуэты деревьев и фактуру листьев и травы, задаёт постоянное движение ветвей и потоков воды. На восприятие пространства влияет влажность воздуха, туман, осадки.

Во-вторых, неудобные условия для работы художника - нет привычной камерной обстановки, постоянно отвлекают шумы вокруг, прохожие подходят и задают вопросы или просто стоят за спиной и смущают, температура воздуха не всегда комфортна для долгого и продуктивного времяпровождения за рисованием и многое другое.

В-третьих, приходится тщательно искать сюжет для рисования и отбирать нужные детали - большой соблазн увлечься и попытаться нарисовать всё и сразу. А это, как известно, вряд ли возможно.

Словом, на пленэре не забалуешь.

Я опишу некоторые особенности графического пленэра, которые помогут не совершать технических и организационных ошибок и сделают ваши рисунки интересными, красивыми, оригинальными. Особое внимание уделю рисунку простым карандашом на пленэре.

1). Стараемся не просто фиксировать увиденное, а искать что-то необычное, интересное.

Растеряться, выйдя на улицу рисовать легко. Поэтому, прежде чем браться за бумагу и карандаши, ходите по приглянувшемуся участку, оглянитесь вокруг, рассмотрите детали и выберите интересный сюжет. Это может быть не просто дерево у забора или смешной щенок, а что-то действительно запоминающееся, необычное, характерное. Ищите не

столько сюжет, сколько поразившее вас визуальное состояние - сложный ракурс, ритм пятен, необычные пропорции, выразительный силуэт, резкие динамичные тени, красивая форма и прочее.

Выразительность рисунку придают именно чёткие характеристики объекта в исполнении художника. Именно это и прочтёт зритель, глядя на ваш рисунок, если, забыв о названии и свойстве предметов и объектов, вы изобразите действительно колючие кусты, удивительно высокое сухое дерево, движение солнечных зайчиков в ведре воды или ритмы дождевых струй за окном.

Рисуем не объекты, а их характерные особенности и тактично усиливаем их в рисунке. До карикатуры, конечно, доводить не стоит, но подчеркнуть характер очень даже желательно.

2). Белое поле листа можно использовать как пространственную среду, не "забивайте" его полностью.

Белый лист может передавать пространство не только за счёт карандашной штриховки и затемнения определённых мест. Можно сохранять обилие белого, растворяя в нём предметы и объекты по мере удаления. В этом случае дальний и средний планы можно не штриховать вовсе, а по мере удаления изображать предметы и объекты линейно, чем дальше, тем светлее и легче линии.

Такие светлые, лёгкие, почти полностью линейные рисунки пейзажей с натуры очень точно отражают суть графического пленэра и выглядят очень симпатично. Их можно нарисовать быстро и точно, сохранив цельность восприятия натуры и передав пространство в рисунке, даже если это пространство достаточно глубокое.

Растворение предметов в белом пространстве листа расширяет пространство листа в глубину от картинной плоскости. Добавление серых и тёмных элементов задаёт средний план - то, что находится на самой картинной плоскости. Выявление за счёт контрастов тёмного и светлого объектов и предметов первого плана задаёт точку отсчёта глубины от переднего края картинной плоскости. Но можно "обхитрить" восприятие и создать визуальное пространство перед передним планом, выдвинув вперёд самые светлые объекты и подчеркнув их тёмным ореолом или небольшими теневыми участками. Таким образом объекты будут возвышаться над картинной плоскостью, визуальное увеличивая глубину листа.

3). Контрасты и нюансы в графике, общая тональность листа.

Делая рисунок на пленэре, определитесь, какой тональности в целом будет лист: светлой, средней или тёмной. Разумеется, это зависит от изображаемого мотива, но не только. Художник вправе сам задумать общий строй и тон зарисовки. На выбор тонального состояния листа влияет общее настроение рисунка (что хотите передать - холод, сырость, ветреную погоду, жару, яркий свет, прохладу теней и т.д.), композиционное решение работы (ритм, лаконичность форм, массивность или ажурность конструкции, динамику и т.д.) и авторскую идею (выход к свету через тёмный тоннель, просветы неба между ветвей, сюрреализм отражений в стоячей воде и прочее).

Я уже писала об использовании разного тона в рисунке карандашом

4). В графике цвет условный.

Если вы рисуете цветными карандашами или маркерами, то не стоит очень тщательно подбирать оттенки цвета к цветам природы. Искусство графики подразумевает некоторую цветовую условность и лаконичность (полутона и переходы от цвета к цвету отсутствуют или минимизированы). В отличие от живописи, где богатство оттенков - неперемное условие и основная характеристика, в графике другие задачи. Цвет здесь - лишь дополнение к основному изображению, он лаконичен и прост. То есть, голубое можно нарисовать голубым, серое - серым, без изысков.

Основная работа в цветной графике идёт с ритмом цветовых пятен, их обогащением текстурами и фактурами, характером силуэтов, контурами и рисующими линиями.

Поэтому, если в рисунок предполагается введение цвета, его лучше проложить изначально (цветовая подкладка) под основные линии и штрихи или ввести в самом конце немного (цветовые акценты). Заодно, это сэкономит ваше время и силы, что на пленэре так важно.

Не увлекайтесь цветом - для этого существует живопись, а у неё совершенно другие изобразительные средства.

5). Точная деталь.

Рисование на пленэре приучает видеть главное, отсекая ненужное, концентрирует внимание художника (а вместе с ним и зрителя) только на основном изобразительном мотиве и его характерных особенностях. Поэтому точная и ясная по исполнению деталь здесь важна как никогда.

Взявшись за рисунок, определитесь, что именно будет изображено, а от чего стоит отказаться ради органичного восприятия листа, что именно вас, как художника вдохновило, задело, тронуло. Рисуете красивые наличники на окнах - не нужно изображать жизнь внутри дома, даже если она там есть и вы это прекрасно видите. Понравилась перспектива уходящей вдаль дороги - прекрасно! Только не перечисляйте одинаково подробно (с одной степенью прорисовки) каждое дерево в соседнем лесу. Решили изобразить бегающих во дворе детей - чудесно, только сконцентрируйтесь именно на них, не рисуйте каждое окно в доме напротив.

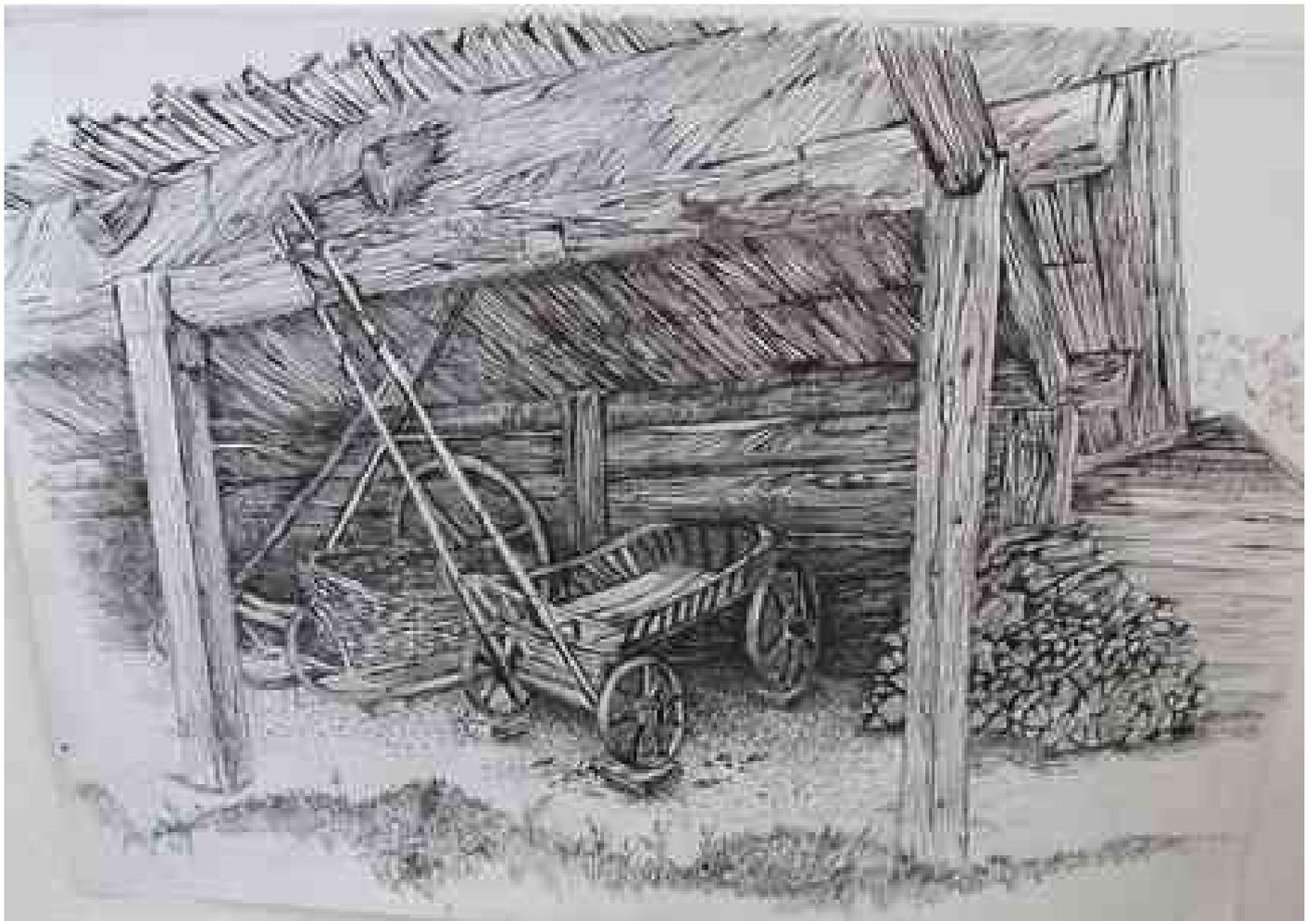
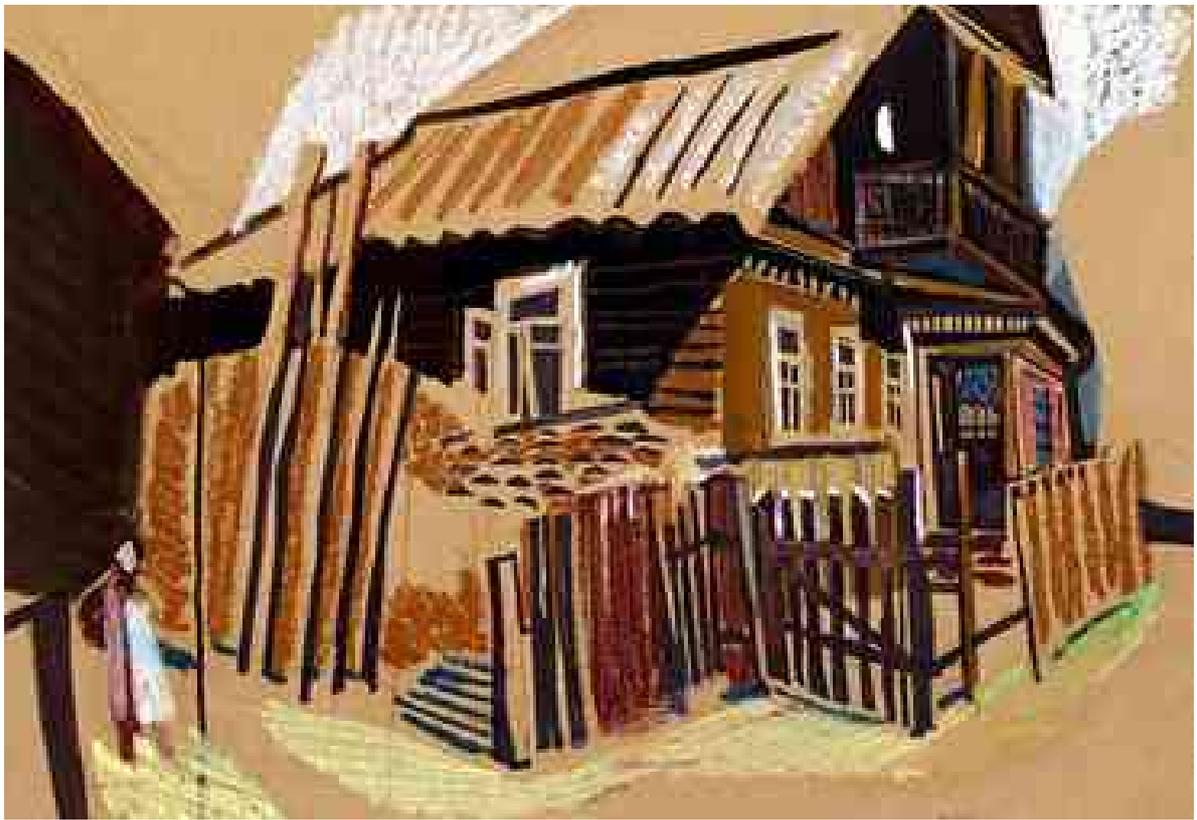
Кроме того, лучше ещё сузить охват внимания и выбрать только одну характерную деталь - её и прорисуем точно, подробно, тщательно. Всё остальное менее важно и отвлекает от главного - это наметим слегка, небрежно, а может, и вообще смахнём ластиком. Например, нарисовали траву и цветы у крыльца детально, реалистично, точно, а само крыльцо только наметили в общих чертах, а стены, крышу, окна дома и всё окружение только слегка обозначили. На пленэре нарисовать всё и сразу просто физически невозможно.

А если вам очень понравился выбранный мотив и хочется уделить внимание и одному предмету, и другому объекту и третьему персонажу, можно сделать серию рисунков, посвящённых одной теме, и в каждом из них расставить свои акценты. Такие серии рисунков часто встречаются на выставках графики. Но об этом поговорим далее.

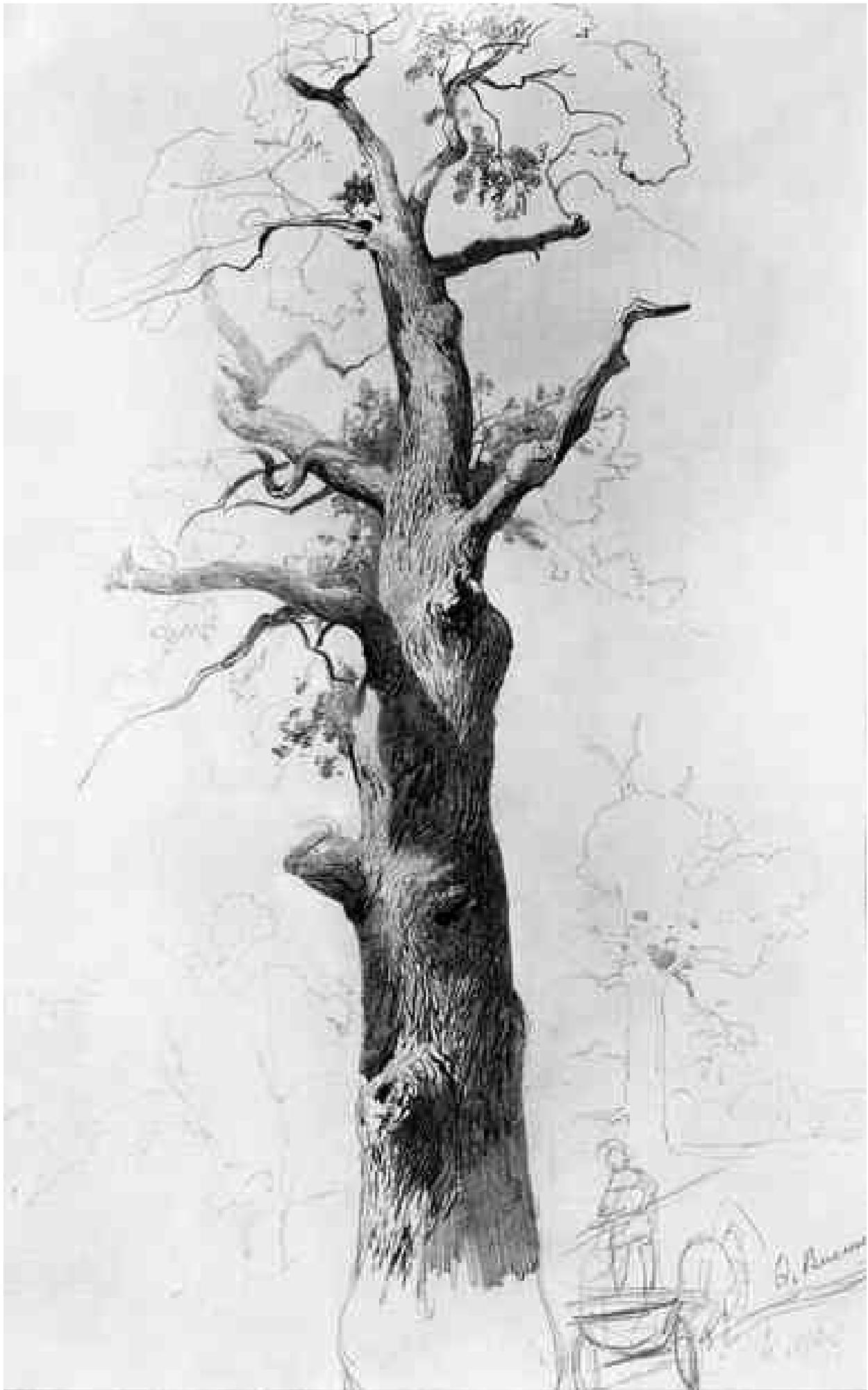

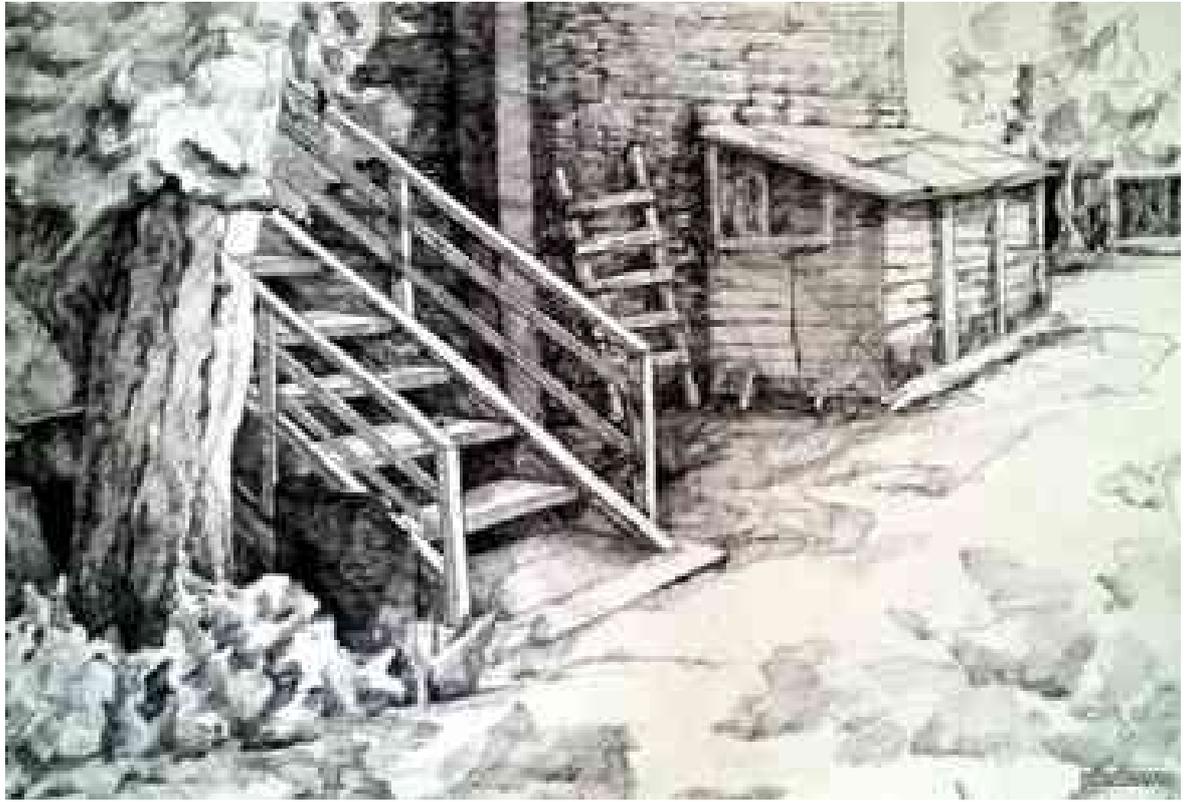

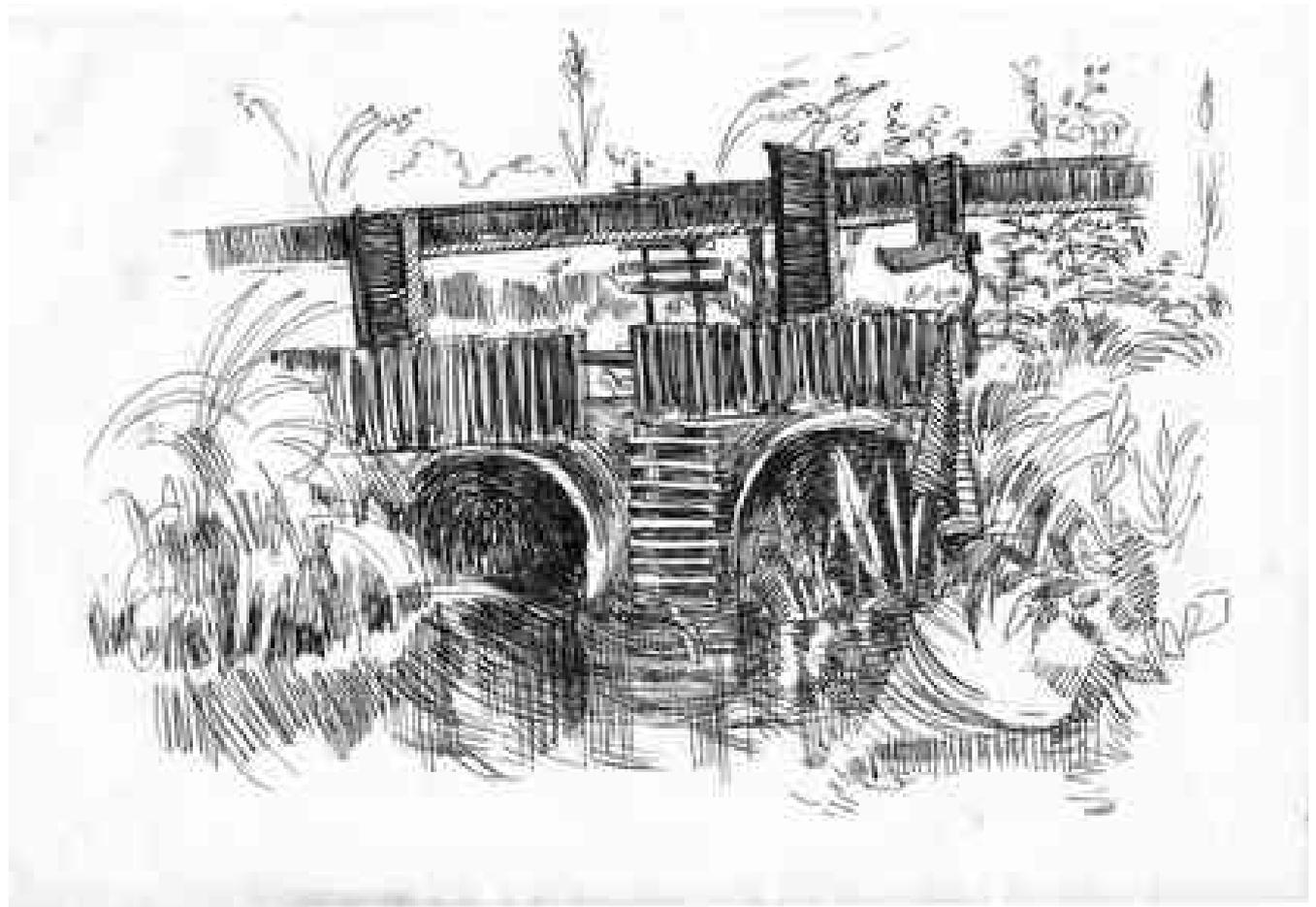

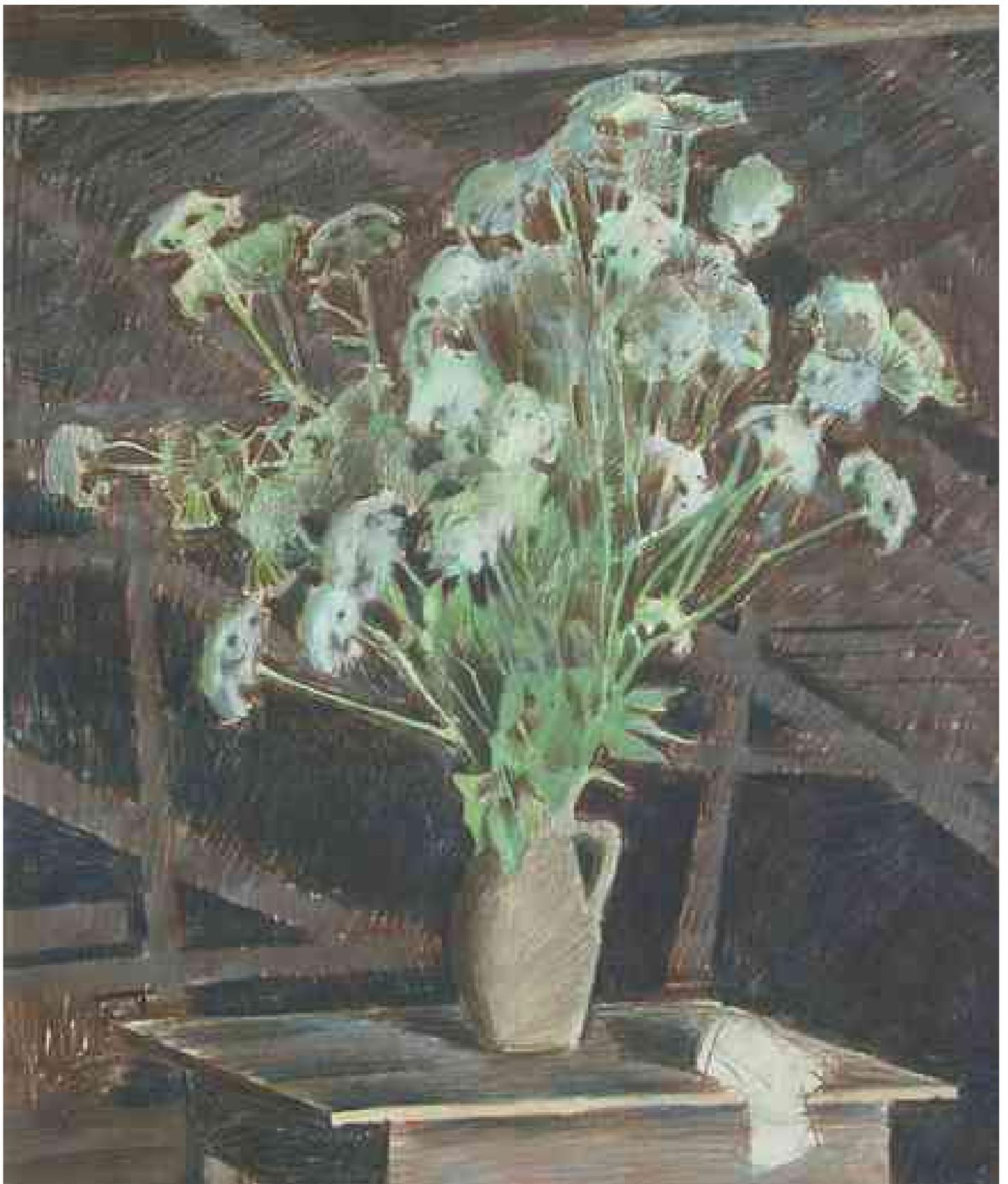

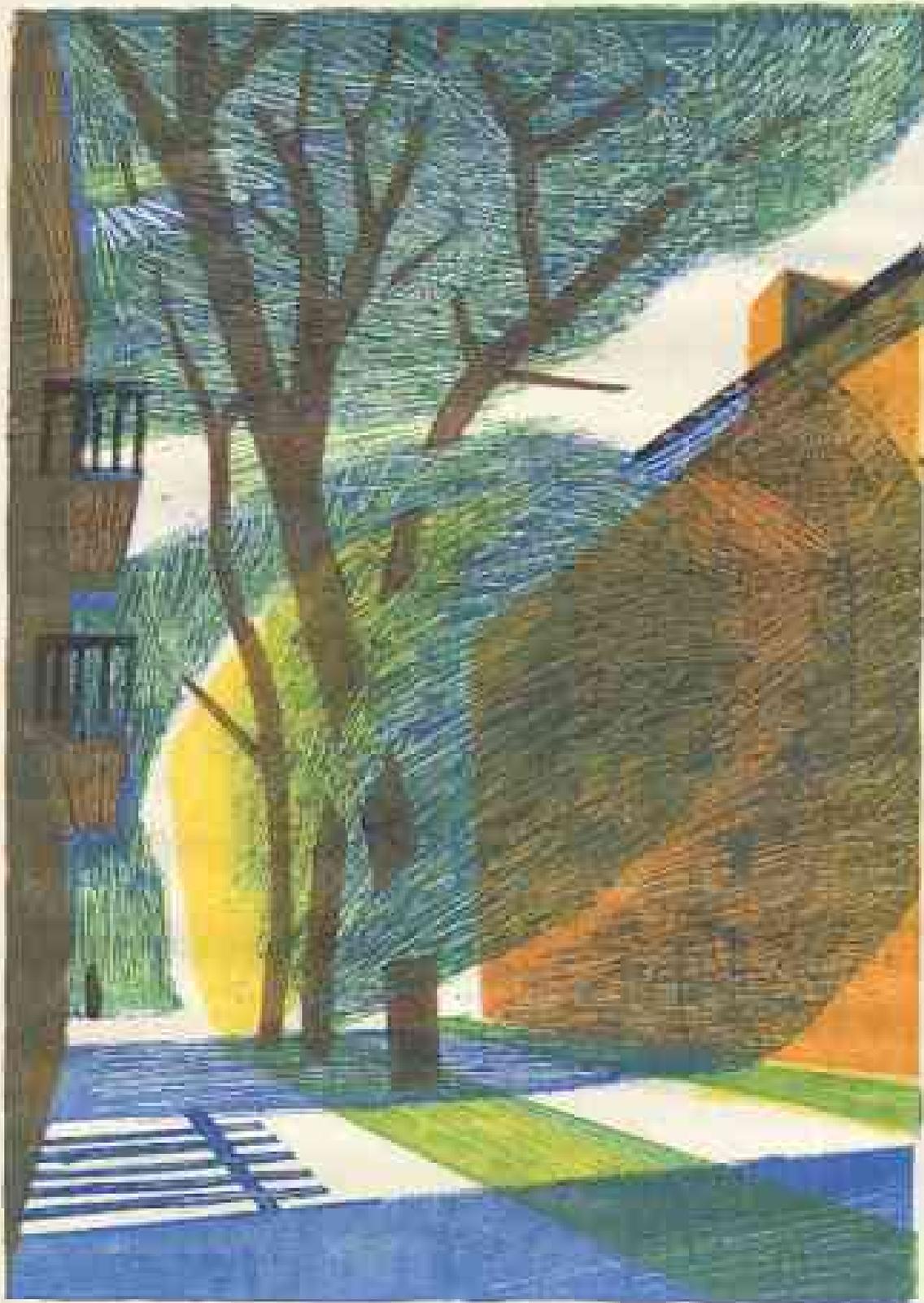

Avenue in Auvers-sur-Oise

1891

