

В.С. Теплинская

ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

Учебное пособие
для дизайнеров и архитекторов

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В.С. Теплинская

ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

Учебное пособие
для дизайнеров и архитекторов

Севастополь
СевГУ
2023

УДК 75.022.81:7.047(21-21)(075.8)

ББК 85.147я73

Т34

Р е ц е н з е н т :

А.А. Яковлев – Заслуженный художник России

В.Н. Арзуманов – Народный художник России,
академик Академии художеств России, профессор,
председатель ревизионной комиссии Союза художников России

Теплинская, Валентина Сергеевна

Т34 Городской пленэр : учебное пособие для дизайнеров и архитекторов / В.С. Теплинская; Севастопольский государственный университет, Институт развития города. – Севастополь : СевГУ, 2023. – 107 с. : ил. – Текст : электронный. – ISBN 978-5-6049992-1-9.

Предназначено для занятий по дисциплине «Творческая художественная учебная практика» для студентов специальностей и направлений «Архитектура» и «Дизайн».

Содержит теоретическую информацию, ориентированную на изучение основ рисования и живописи на пленэре, а также примеры выполненных студентами и преподавателем учебных практических упражнений.

УДК 75.022.81:7.047(21-21)(075.8)

ББК 85.147я73

Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании ученого совета Института развития города, протокол № 06 от 25 ноября 2022 г.

ISBN 978-5-6049992-1-9

© Теплинская В. С., 2023
© ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Понятие пленэра. История возникновения и развития, место пленэрных живописи и рисунка в учебном процессе направлений «Архитектура» и «Дизайн»	5
Задачи творческой практики пленэр	8
Требования к уровню выполнения содержания пленэрной практики	8
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на пленэре	9
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые во время прохождения практики пейзажного рисования и живописи	9
Содержание тем пленэрной практики	10
Практические задания на примерах работ студентов и преподавателя	40
Список иллюстраций	101
Литература	106

ВВЕДЕНИЕ

В основе всякой красоты лежит форма, которая создана природой вовек. Она носительница Души, которая тебе одному откроется и расскажет тебе твою Душу. Это значит, что не я толкую природу, а природа растолковывает, объясняет мне меня. Тем самым природа превращается в одушевленного собеседника.

[Коган Д.З., с. 26]

Творческая учебная практика на пленэре, в условиях городской среды и смежных природных пространств занимает очень важное место в системе подготовки дизайнеров и архитекторов. Рисунок и живопись на открытом воздухе является важной составляющей художественного образования – наиболее действенным средством актуализации познавательных и творческих возможностей обучающихся. Учебная творческая пленэрная практика решает ряд универсальных образовательных задач:

- изучение культурного архитектурного исторического наследия предшествующих эпох;
- изучение всего многообразия композиционных приемов выдающихся мастеров архитектуры и дизайна, приемов гармонизации композиции архитектурного объекта и окружающей среды, гармоничного вписывания арт-объектов в природные ландшафты;
- воспитание художественного вкуса «с карандашом в руке» – путем «пропускания» через зрительный психический механизм студента гармоничных архитектурных и природных образов, их характеристик – гармоничных пропорций, гармоничных колористических, композиционных схем;
- изучение различных техник и материалов рисунка и живописи на практике;
- академические рисование и живопись на пленэре, систематическое изучение технических приемов дает нужный результат в постижении законов материального мира, помогает выработать индивидуальный творческий «язык», графический стиль будущего мастера;
- изучение природных форм, понимание природных явлений света, колорита для последующего использования в проектной, композиционной деятельности;
- рисование с натуры «от руки» вырабатывает визуальную чувствительность – тренирует творческий механизм, являясь живым проводником мыслей и чувств творца, предстает уникальным и незаменимым навыком выработки творческих решений и идей в век цифровых технологий и цифрового искусства.

ПОНЯТИЕ ПЛЕНЭРА. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ, МЕСТО ПЛЕНЭРНЫХ ЖИВОПИСИ И РИСУНКА В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НАПРАВЛЕНИЙ «АРХИТЕКТУРА» И «ДИЗАЙН»

П (от фр. en plein air – «на открытом воздухе») – техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях различными живописными и графическими материалами.

Понятие пленэра тесно связано с жанром изобразительных искусств «пейзаж» – вид изобразительного искусства или конкретное произведение графики или живописи, показывающее природу в естественной или видоизмененной форме. Выделяют разные виды пейзажа: сельские; городские; архитектурные; горные, морские, лесные и т.д.

Корни пленэра уходят в пейзажную живопись, обнаруженную археологами в некоторых настенных росписях. Пейзажные мотивы можно обнаружить в искусстве Древнего Египта, Древнего Крита и Рима. В мировом искусстве жанр пейзажа проявился как самостоятельный в Древнем Китае в 6 в. В европейском изобразительном искусстве жанр пейзажа начал формироваться в эпоху Раннего Возрождения в первой половине XV века. Пейзажные книжные миниатюры появились в период Средневековья. Природные мотивы можно найти в произведениях барокко и классицизма. Леонардо да Винчи внес серьезный вклад в развитие теории и практики пейзажной живописи. В своей «Книге о живописи» он рассказывает о законах цвета и света в природе, о воздушной перспективе, о светотеневом и цветовом построении изображений предметов.

На протяжении длительного времени пейзажные мотивы представлялись как идеализированные сочиненные образы. Переломным моментом в осознании значения пейзажа как изображения реальной конкретной местности является создание пейзажных видов берегов Женевского озера швейцарского художника XV века Конрада Вица, дунайских пейзажей немецкого художника конца XV – первой трети XVI века Альбрехта Альтдорфера.

Художники Северного Возрождения, такие как П. Брейгель, включали в свои жанровые картины пейзажный фон. Одними из первооткрывателей изображения световоздушной среды были голландские художники XVII (Я. Вермеер Дельфтский, Я. ван Рейсдаль).

У. Тернер и Д. Констебль выдающиеся английские художники, обогатившие мировую живопись новыми техниками.

В эпоху классицизма работа над пейзажем у французских живописцев проходила по большей части в мастерских – художниками создавались идеализированные образы, далекие от реальных естественных состояний природы.

Появление пленэра связано с изобретением и производством тюбиковых красок в XIX в., что дало возможность художникам, представителям реализма, барбизонцам и импрессионистам, работы с натуры на открытом воздухе. Выдающиеся имена мирового «пленэризма» – Р. Бонингтон, Дж. Констебл, К. Коро, С. Щедрин, А. Иванов.

Художники барбизонцы – К. Коро, Г. Курбе – глубоко изучали работу с натуры в условиях природной среды. Главные пейзажные сюжеты их работ – леса, луга с пасущимися стадами, озера, сельские пейзажи.

Важным для истории пейзажной живописи является и «импрессионизм», направление живописи, появившееся в Париже в 1874 г., когда К. Моне выставил свою работу «Впечатление. Восходящее солнце» в «Салоне отверженных». Для импрессионизма характерны непосредственное восприятие натуры, акцент на передаче общего впечатления от натуры, освещенности, природных цветовых явлений.

XIX век был важным и для развития пейзажных живописи и рисунка в русском искусстве. Выдающиеся имена классической пейзажной русской живописи: С. Щедрин, А. Иванов со своим палестинским циклом этюдов, Ф. Васильев, А. Саврасов, И. Шишкин, И. Левитан, В. Поленов, А. Куинджи, В. Верещагин, А. Саврасов, В. и А. Васнецовы, И. Айвазовский, А. Бенуа, П. Кузнецов, В. Борисова-Мусатов, А. Остроумова-Лебедева, К. Коровин и т.д.

Советская школа изобразительного искусства продолжила традиции развития пейзажа и обогатила его новыми направлениями и именами. Среди них И. Грабарь, К. Юон, А. Дейнека, Г. Нисский, М. Сарьян, Э. Калныньш.

«Внутри большого жанра пейзажа стали выделились его новые подвиды: городской и индустриальный. Среди разновидностей природных пейзажей можно выделить сельский, садово-парковый, лесной, горный, морской, речной, степной [Бесчастнов, с. 299, 300]. Г о р о д с к о й п е й з а ж отражал архитектурную культуру, памятники ушедших эпох и современности, а также видение их каждым отдельным художником.

Появление и н д у с т р и а л ь н о г о п е й з а ж а в 1920 гг. связано с понятием технического прогресса. Если в западных странах индустриализация в живописи передавалась чаще как враждебная агрессивная среда «антиприроды», то в советском искусстве зачастую преобладал романтический взгляд на культ великих строек, на освоение новых земель, подчеркивались грандиозность и величие страны и ее природы. Промышленные пейзажи часто писали либо романтически, либо патетически» [Бесчастнов, с. 106].

Рассматривая историю европейской и русской изобразительной/архитектурной школ можно увидеть, что неотъемлемой частью учебного процесса являлась и углубленная подготовка к занятиям на пленэре-в мастерских проводились систематические занятия по копированию лучших образцов- пейзажных рисунков и живописи великих мастеров. Копийная практика в истории академической школы всегда предшествовала работе с натуры. Возрождение академических традиций наряду с использованием современных методик становится новым витком развития русской изобразительной культуры. Внимание преподавателей ведущих российских вузов обращено к обогащению внутреннего мира студентов наследием «старых мастеров», передаче им опыта техники и технологии рисунка и живописи, сложившихся в классической системе образования XX века и является «базой», мощнейшим основанием для всей дальнейшей творческой профессиональной реализации будущего архитектора и дизайнера, без наличия которой полноценным специалистом стать не возможно.

На пленэрной практике студенты используют полученные знания и умения, приобретенные ими во время копирования. Таким образом, копирование и работа с натуры на пленэре являются уникальным способом воспитания и развития разносторонних профессиональных творческих навыков и качеств. Способствуют закреплению и углублению специальных знаний и навыков по рисунку, живописи и основам композиции, изучению материалов и техник рисунка и живописи и дальнейшему их использованию в проектной графике ландшафтных архитекторов и дизайнеров, создании дизайн и архитектурных проектов.

Практика на открытом воздухе (пленэр) – целостный художественно-педагогический процесс в системе подготовки студентов творческих специальностей.

Будущим архитектору и дизайнеру практика пейзажных рисунка и живописи открывает:

- понимание натуры как целостного образа (нахождение его основных характерных пропорциональных, пластических, тоновых и цветовых отношений);
- углубленное понимание возможностей различных графических техник и материалов;
- углубленное понимание технических возможностей и приемов акварельной живописи в условиях работы с натуры на открытом воздухе;
- углубленное понимание законов линейной и воздушной перспективы - совершенствование способностей зрительного восприятия перспективной четкости и глубины пространства в пейзаже;
- понимание взаимосвязи между линейной и воздушной перспективой при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом;
- понимание законов изображения силуэтов больших архитектурных масс и планов, с учетом их пластики и направления световых лучей по изменяющейся поверхности, выявление общей формы ландшафтных объектов;
- понимание законов изображения световоздушной среды, тональной и цветовой лепки различных форм (природных, архитектурных) в условиях пленэрного освещения, умение видеть и изображать характерные особенности пород деревьев (лиственных, хвойных, смешанных лесов и т.п.);
- понимание методов изображения линиями, тоном и цветом характерных особенностей определенного типа рельефа (равнинного, холмистого, горного);
- совершенствование практических композиционных навыков детализации пейзажных форм в зависимости от расстояния до зрителя и положения выбранного композиционного центра на листе;
- методы изображения общего тонального и колористического состояния природы – освещения, погодных условий, времени суток и года;
- умение целостно воспринимать объекты пейзажа и находить большие колористические отношения в определенном тоновом и цветовом масштабе;
- понимание закономерностей распределения цветовых рефлексов на натуре, расположенной под открытым небом;
- навык применения сближенных по цвету тоновых отношений в практической работе (тональная связь планов в пленэрной живописи);
- формирование привычки чередовать работу с натуры, по памяти, представлению и по воображению на основе предыдущих впечатлений;

- навыки выполнения композиционно-тематической работы на основе зрительных образов и впечатлений, полученных при работе с натуры.

ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ПЛЕНЭР

Задачами творческой практики являются:

- развитие глубокой пространственной ориентации, профессиональной способности воспринимать натуру в крупномасштабном трехмерном пространстве, а ее изображение в двухмерном пространстве на плоскости;
- развитие целостного восприятия натуры с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности; умения воспринимать объекты на пленэре цельно и находить большие цветовые отношения в них;
- развитие способности применять в этюдах метод работы отношениями (закон пропорциональных отношений) по цветовому тону, светлоте и насыщенности; умения выдерживать тональный и цветовой масштабы;
- воспитание творческого воображения – способности создавать средствами живописи и рисунка художественные образы.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЫПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ

В результате изучения дисциплины студент должен **знать**:

- понятия - пейзажные рисунок и живопись-пленэр;
- задачи реалистических рисунка и живописи;
- основы линейной и воздушной перспективы, теоретические и методические основы рисунка правила и законы построения: конструктивную основу рисования объемно-пространственной формы (геометрических тел и фигуры человека), валерности;
- различные графические техники и материалы;
- основы композиции - иметь представление об оптическом и композиционном центре плоскости листа;
- основные понятия теории цвета: цветовой спектр, ахроматические и хроматические цвета, основные и дополнительные цвета, теплые и холодные цвета, колорит.

Уметь передавать средствами рисунка и живописи:

- плановость и пространство;
- материальность и объем;
- закономерности воздушной перспективы;
- видеть натуру цельно;
- понимать конструктивную основу объемно-пространственной формы простых геометрических тел и фигуры человека;
- определять линейные объёмные размерные отношения предметов, а также понимать математическую сущность пропорций;
- владеть техникой и технологией живописи и рисунка: акварель, голландская гуашь, карандаш, уголь, сангина и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НА ПЛЕНЭРЕ

Реализация программы дисциплины требует работы на открытом воздухе, в условиях городского и сельского пейзажа. Предполагает наличие стилистического и цветового разнообразия пейзажных мотивов.

Оборудование:

- твердая основа, планшет;
- малярный скотч, зажимы;
- ватман, акварельная, тонированная бумага для графики;
- карандаши различной мягкости (графитовые, цветные, акварельные, ретушь, угольные) и другой мягкий материал (уголь, сангина, соус, пастель);
- краски (акварель, гуашь);
- кисти различного размера (колонок, белка);
- емкость для воды;
- ткань для вытирания кистей;
- наглядные пособия*;
- складные стулья, треноги.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПЕЙЗАЖНОГО РИСОВАНИЯ И ЖИВОПИСИ

Во время прохождения практики пейзажного рисования и живописи проводятся разработка и опробование различных методик проведения соответствующих работ:

- закрепление знаний законов линейной и воздушной перспективы;
- тренировка в применении сближенных по цвету тоновых отношений в практической работе (тональная связь планов в пленэрной живописи);
- изучение взаимосвязи между линейной и воздушной перспективой при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом;
- передача в плоскости листа соотношения архитектурных объектов, деревьев и плоскости земли. Развитие навыков выявления силуэтов больших архитектурных масс и планов. Совершенствование способностей зрительного восприятия перспективной четкости и глубины пространства в пейзаже;
- выявление в этюде тонового и цветового единства пейзажа с большой глубиной пространства;
- наблюдение натуры и различие в ней характерного и существенного;
- формирование привычки чередовать работу с натуры, по памяти, представлению и по воображению на основе предыдущих впечатлений;
- приобретение навыков выполнения композиционно-тематической работы на основе зрительных образов и впечатлений, полученных при работе с натуры.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ

1. ПЕЙЗАЖНЫЙ РИСУНОК

Материалы: бумага, картон, графитовый карандаш, ретушь, угольный карандаш, цветные карандаши, мягкий материал (соус, сангина, сепия пастель), тушь, перо.

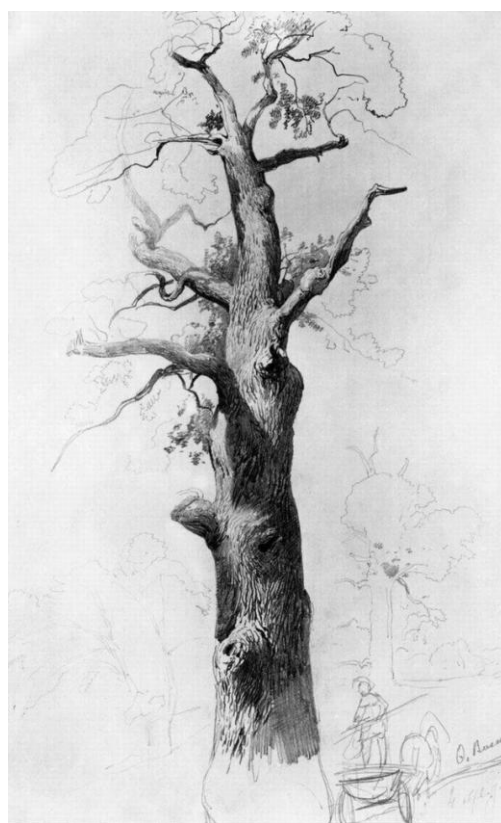
1.1. Зарисовки растений, деревьев, ветвей, стволов, фрагментов пейзажа

Задачи:

- анализ пропорций природных форм;
- развитие умения видеть и изображать линией и тоном характерные особенности различных растений, пород деревьев, лесного массива и т.д.;
- передача материальности.

1

2

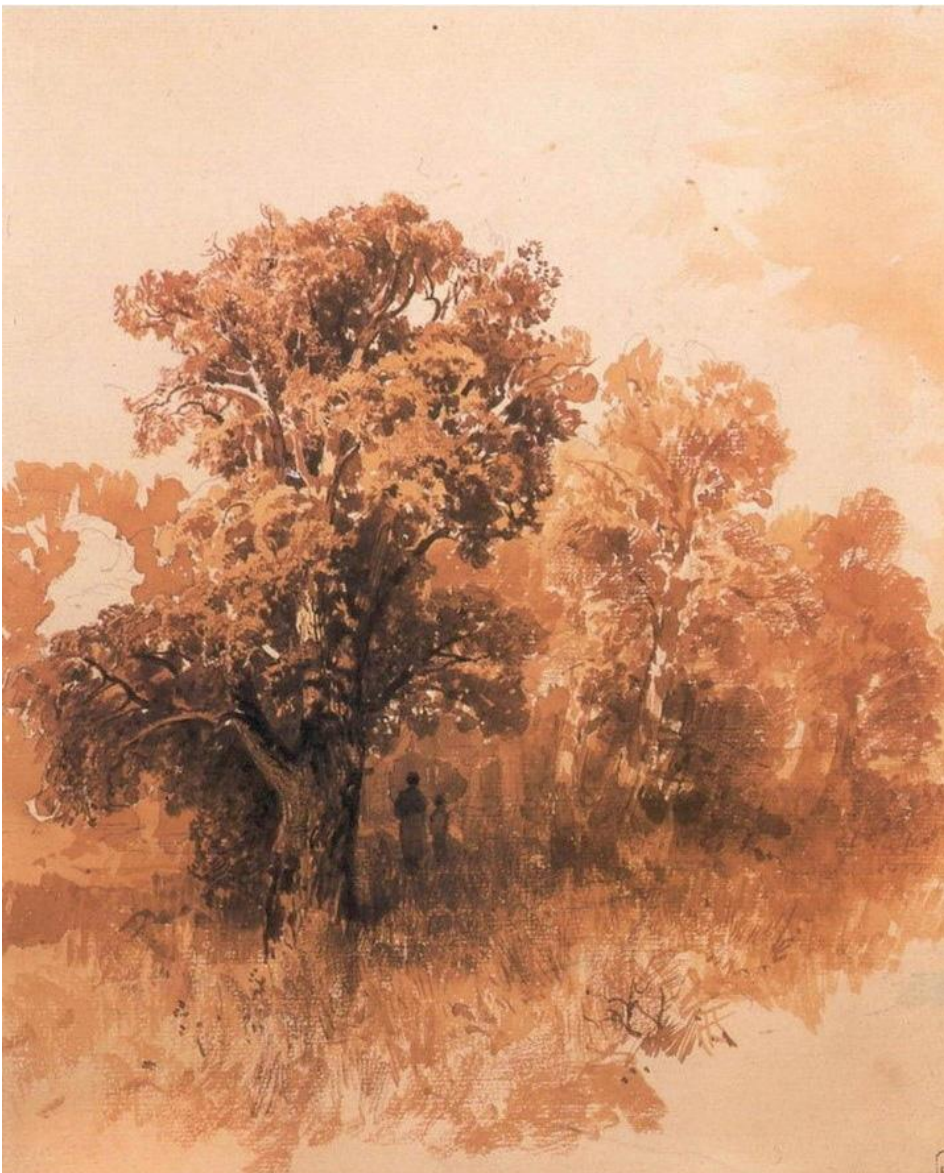
3

4

5

6

7

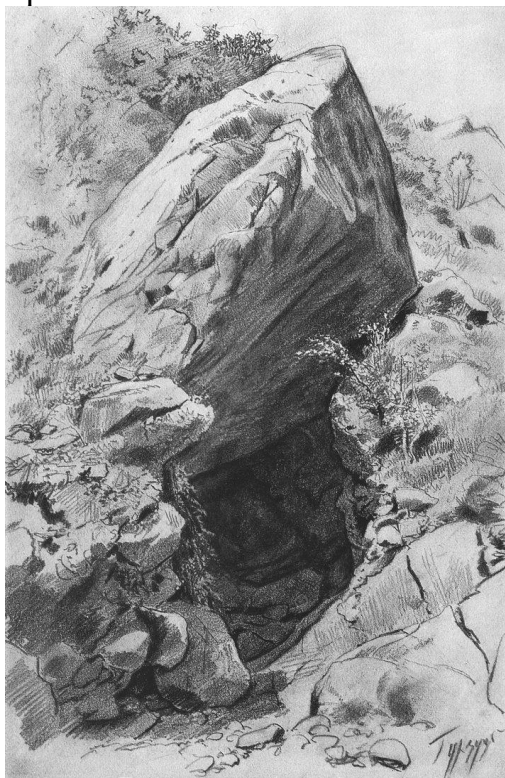

8

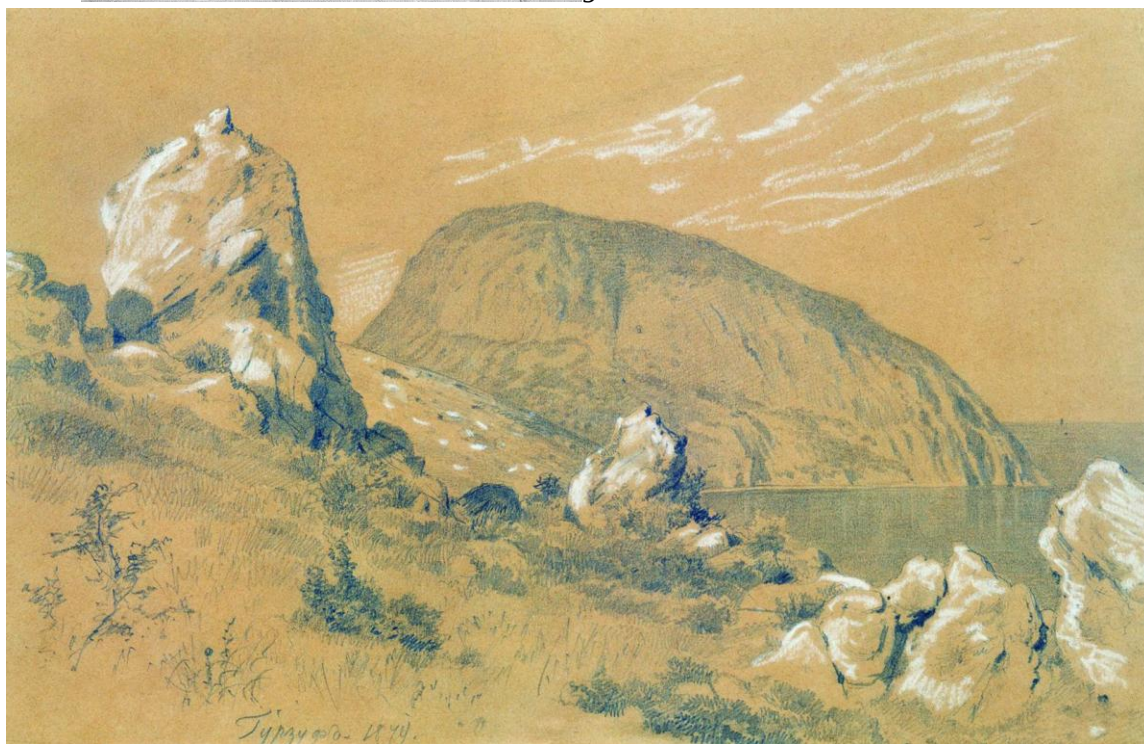
1.2. Зарисовки рельефа естественного происхождения (камни, скалы, обрывы, овраги, речные берега)

Задачи:

- изучение принципов пластической и тональной взаимосвязи;
- выработка навыков изображения крупномасштабных объектов с учетом их структуры и направления световых лучей по рельефу поверхности;
- создание рефлексной взаимосвязи;
- выявление тоном характерных особенностей определенного типа рельефа.

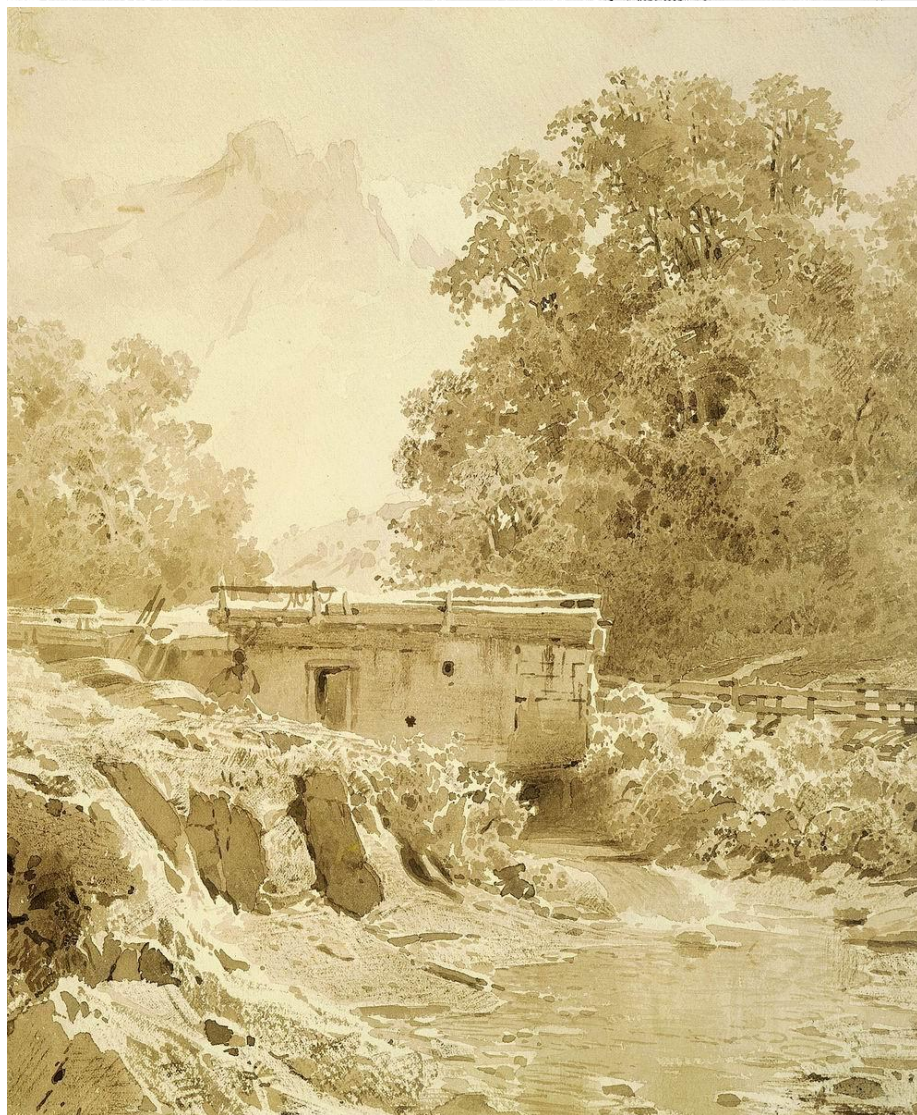
9

10

11

12

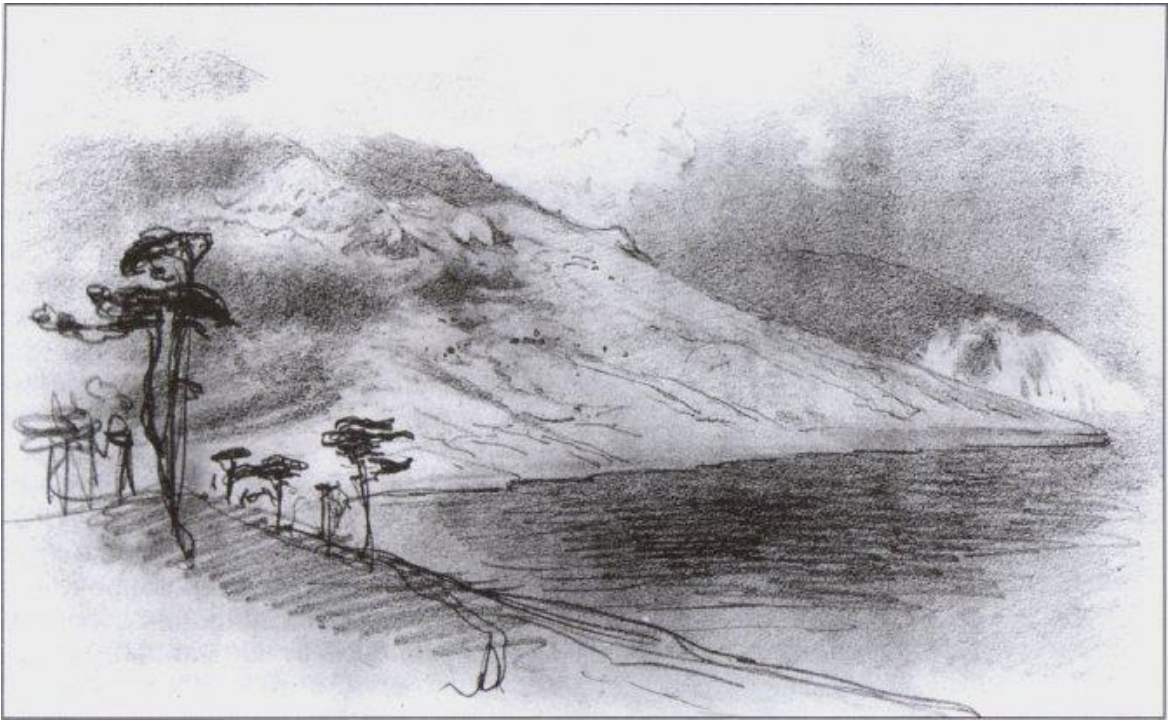
1.3. Зарисовки пейзажных мотивов с глубоким пространством (рисунок дороги, улицы, мотив с рекой)

Задачи:

- наблюдение и выявление взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- передача характерных особенностей местности;
- передача плановости предметов в пространстве при помощи контрастов, касаний и тона;
- решение пространственных отношений, перспективного сокращения земли;
- создание образной выразительности сюжета.

13

14

15

1.4.Зарисовки архитектурных мотивов, исторических строений, фрагментов деревенской/городской архитектуры

Задачи:

- развитие и закрепление знаний о перспективе;
- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы при изображении архитектурных элементов;
- передача соотношения архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли;
- выявление характерных тоновых контрастов природы при изображении архитектурного мотива в связи с окружающим ландшафтом;
- умение определять источник освещения и строить падающие тени;
- создание образной выразительности сюжета;
- развитие эстетического вкуса.

16

17

18

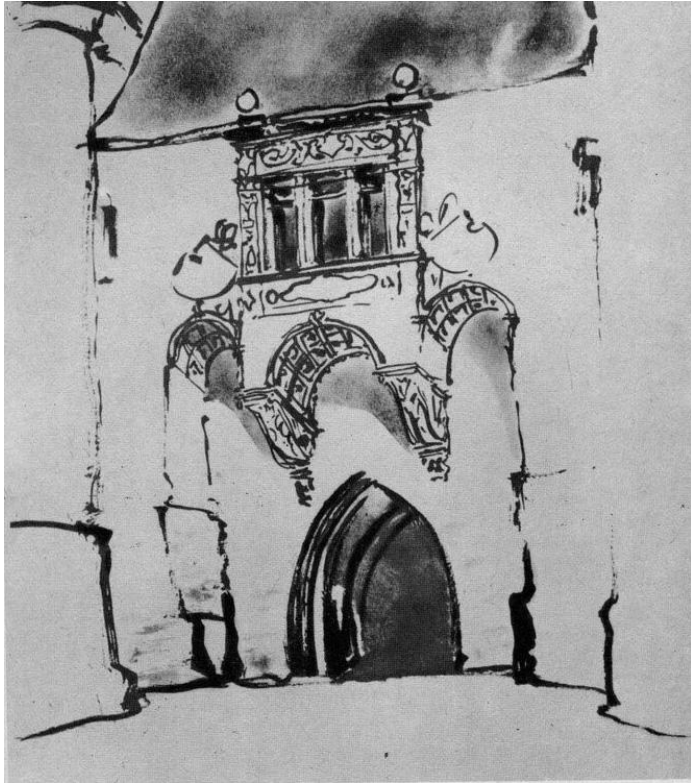
19

20

21

22

23

1.5. Зарисовки деревенского/городского пейзажа со стаффажем

Задачи:

- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- умение находить пропорциональные соотношения строений и фигур людей;
- передача освещения;
- умение определять источник освещения и строить падающие тени;
- решение пространственных отношений;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона, контрастов, касаний;
- создание образной выразительности сюжета.

24

25

2. ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ

2.1 Этюды растений, деревьев, групп деревьев, фрагментов пейзажа

Задачи:

- изучение принципов пластической и цветовой взаимосвязи;
- выработка навыков изображения крупномасштабных объектов с учетом их структуры и направления световых лучей по рельефу поверхности;
- создание цветовой рефлексной взаимосвязи;
- выявление тоном и цветом характерных особенностей определенного типа рельефа.

26

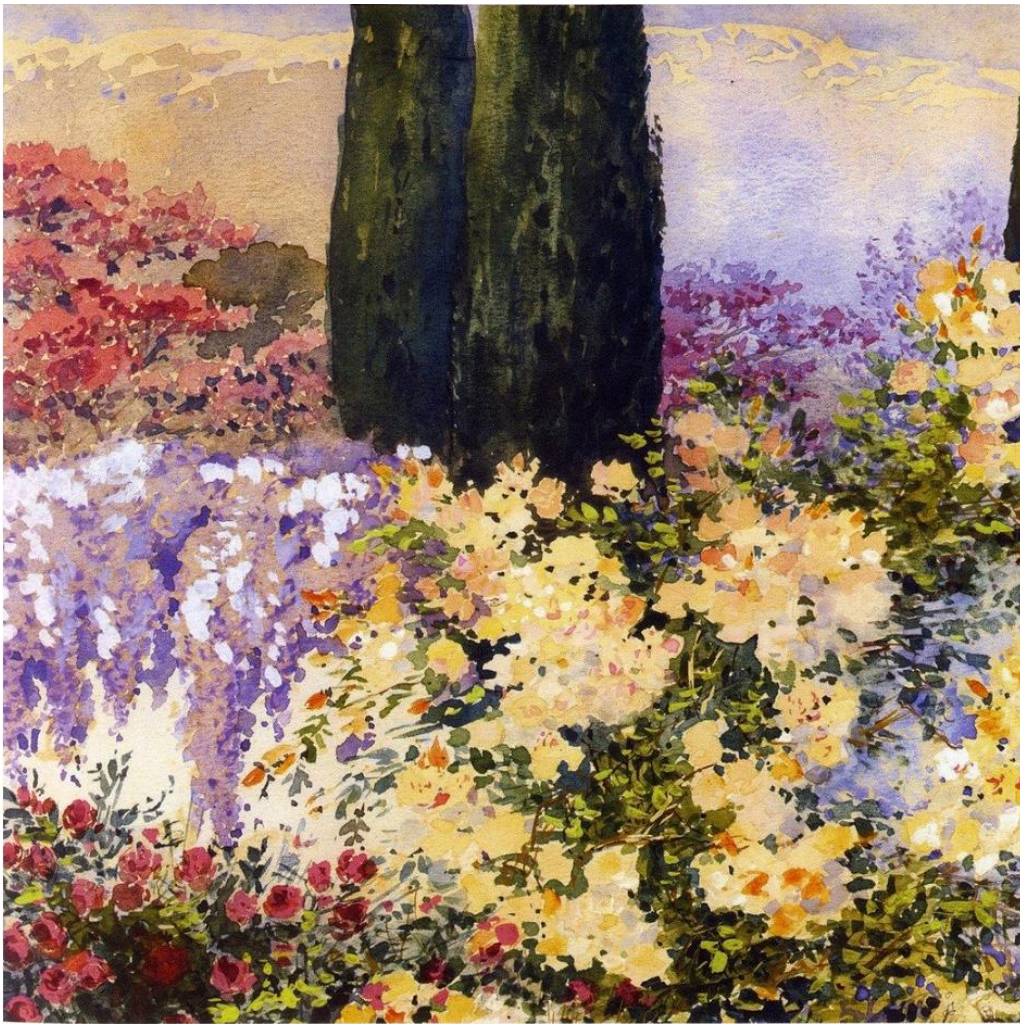
27

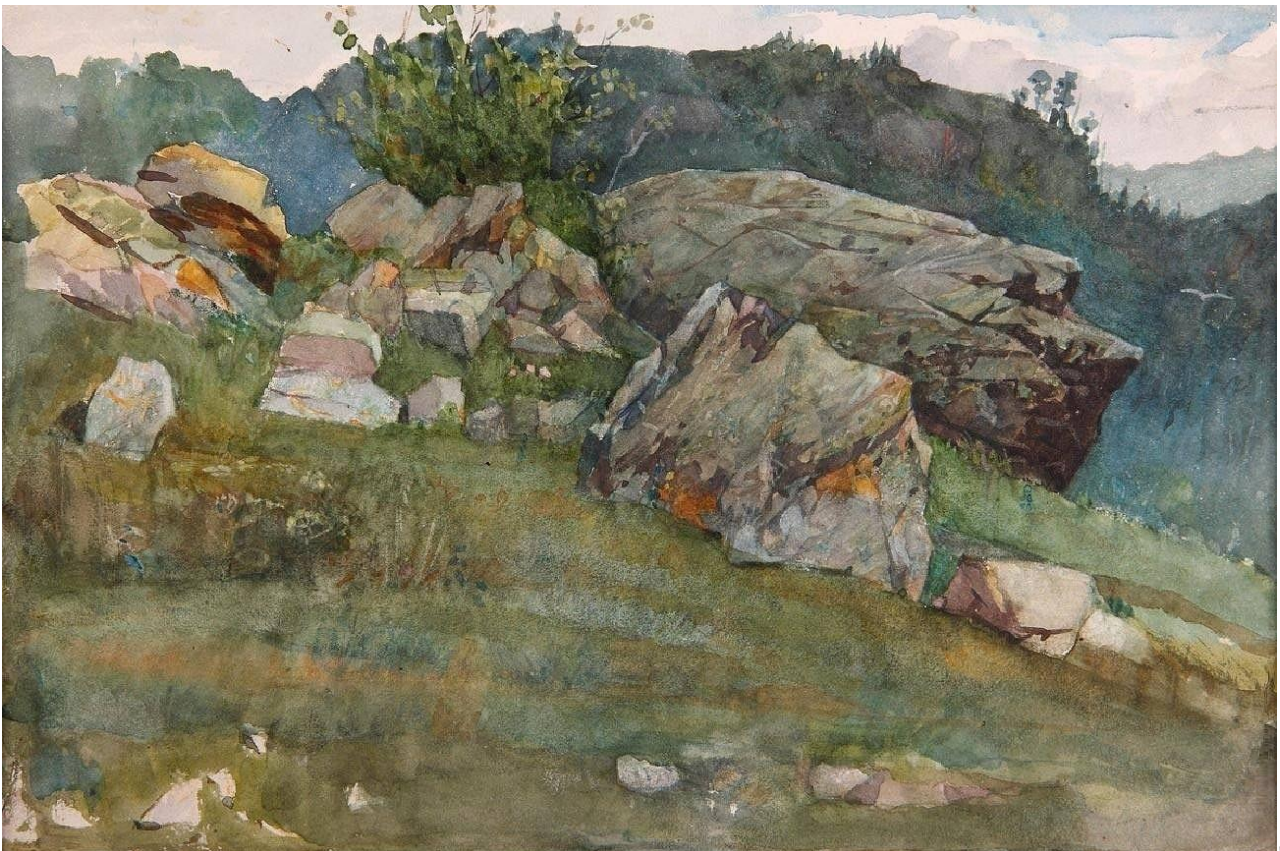
28

29

30

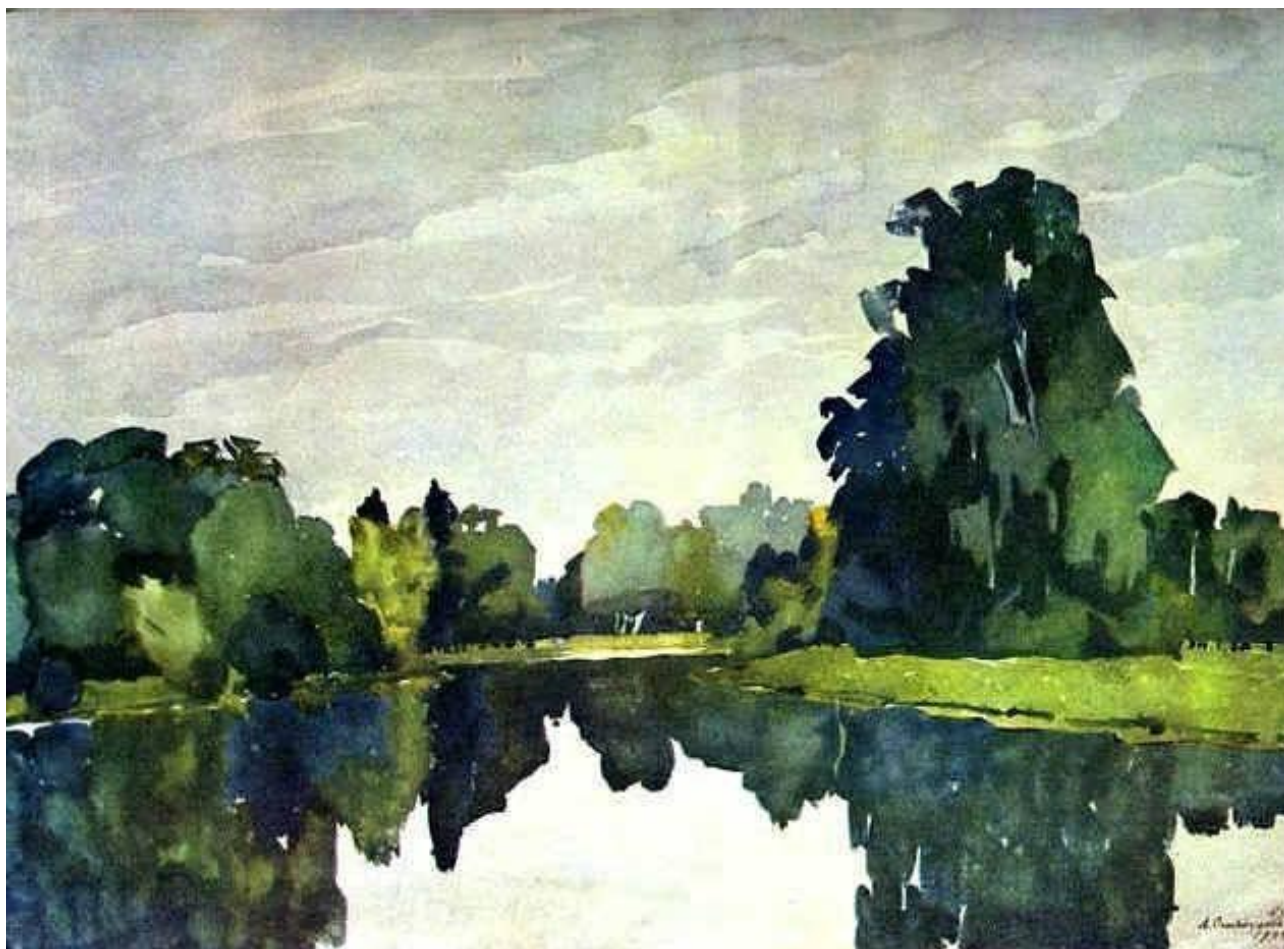
31

2.2 Этюды при различных условиях освещения (утро-вечер, солнце-пасмурно) - краткосрочные этюды на передачу состояния

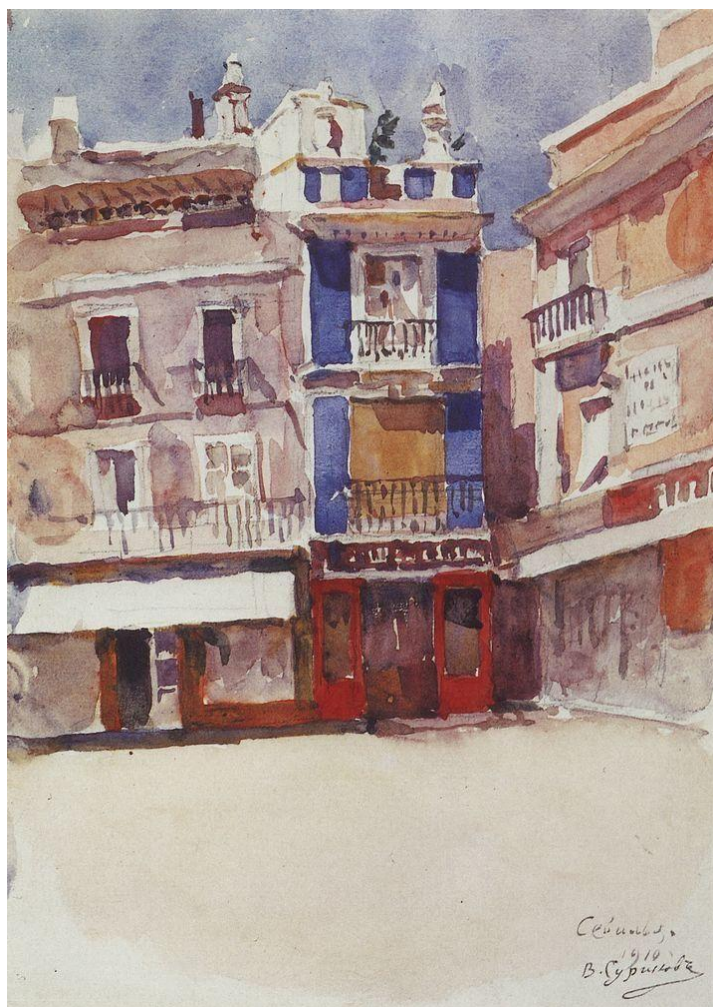
Материалы: бумага, картон, акварельные, кисти.

Задачи:

- формирование навыков наблюдения общего тонового и цветового состояния пейзажа;
- передача наиболее общих отношений в этюде на основе сравнительного анализа натуры;
- решение пространственных отношений;
- выявление колористических связей планов и общего цветового состояния;
- передача различных состояний природы;
- создание образной выразительности сюжета.
- выявление общего композиционно-цветового решения;
- передача условий освещения;
- восприятие и передача основных тоновых отношений пейзажа;
- нахождение и передача основных цветовых отношений;
- выявление колористических связей планов и общего цветового состояния;
- определение общего цвета освещения как основы создания гармоничного цветового строя;
- достижение колористического единства;
- восприятие натуры как целостного образа.

32

33

34

2.3. Этюды характерных признаков данной местности (и в технике гризайль)

Задачи:

- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- нахождение наиболее выразительных сочетаний объемов;
- передача характерных особенностей местности;
- решение пространственных отношений.

35

2.4. Длительные этюды различных мотивов

Материалы: бумага, картон, акварельные, гуашевые краски, кисти беличьи.

Задачи:

- совершенствование знаний и навыков целостного видения тоновых и цветовых отношений в природе;
- изучение особенностей передачи отражения в воде;
- передача материальности;
- передача основных цветовых отношений;
- создание цветовой рефлексной взаимосвязи;
- достижение колористического единства.

36

37

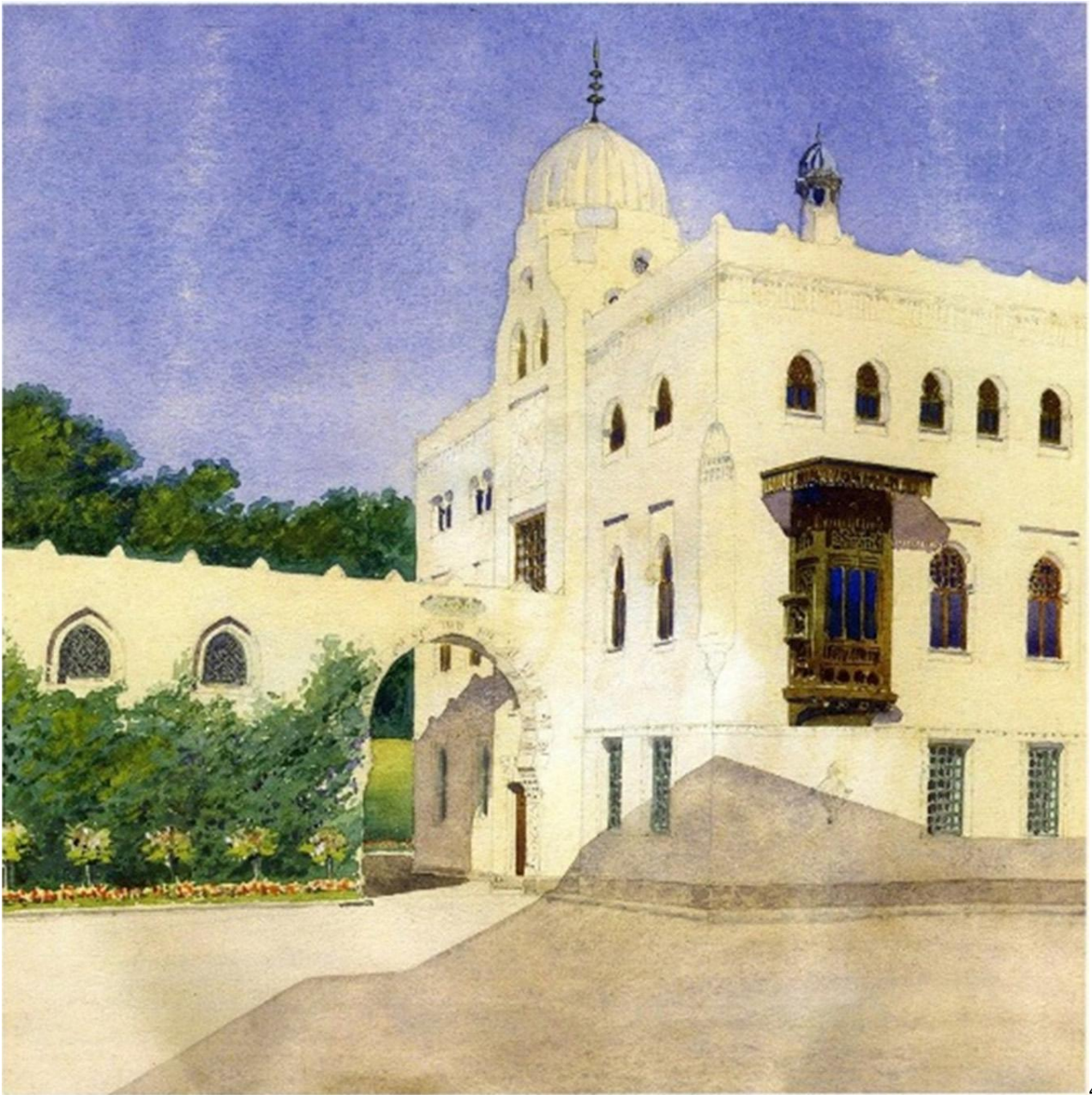
38

39

40

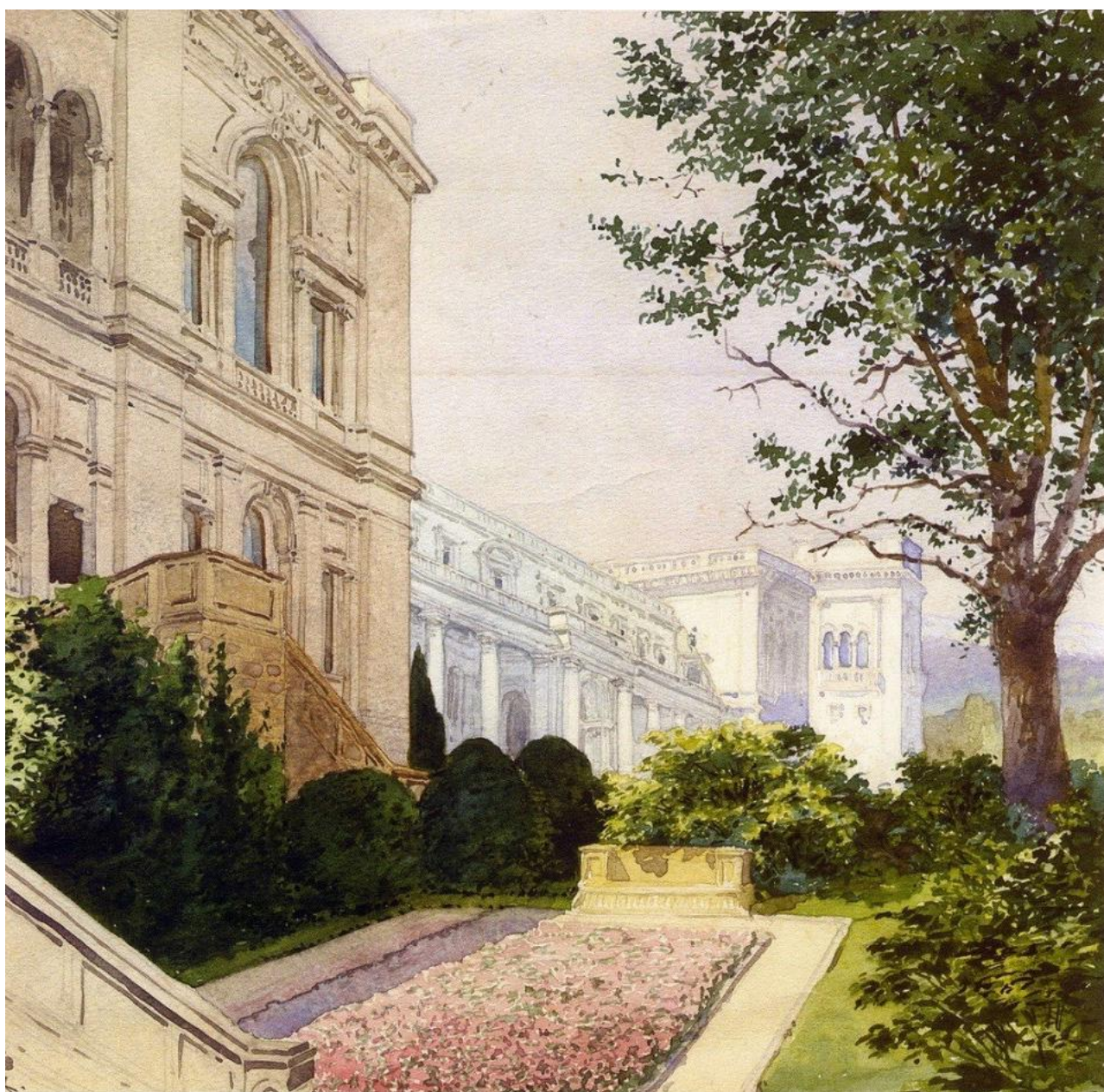

41

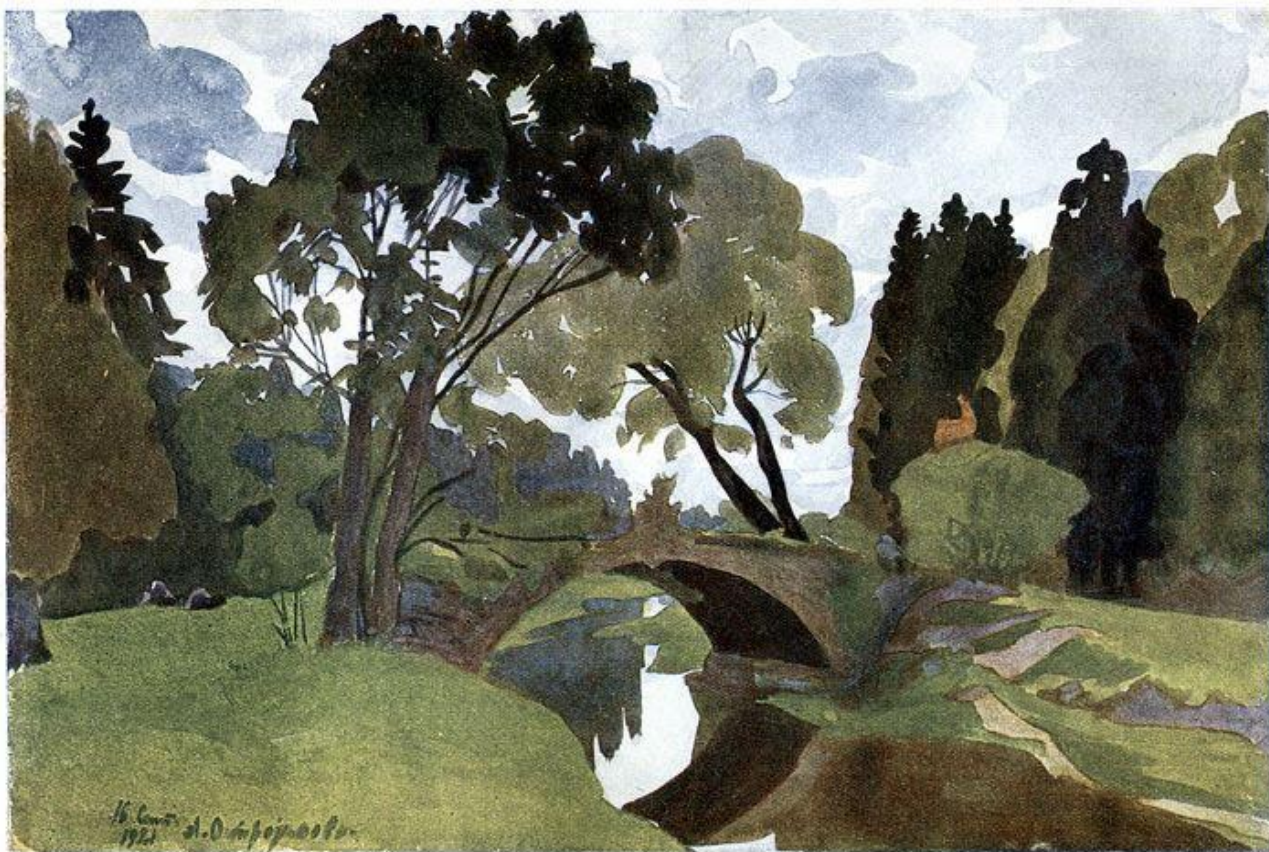
2.5. Этюд пейзажа с глубоким пространством (этюд дороги, улицы, мотив с рекой)

Задачи:

- выявление пространства;
- передача характерных особенностей местности;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона и цвета;
- решение пространственных отношений, перспективного сокращения земли;
- создание образной выразительности сюжета.

42

43

44

2.6. Панорамные этюды

Задачи:

- выявление пространства;
- передача характерных особенностей местности;
- передача соотношения архитектурных объектов, деревьев и большого пространства плоскости земли;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона и цвета;
- решение пространственных отношений, перспективного сокращения земли;
- выявление колористических связей планов и общего цветового состояния;
- определение общего цвета освещения как основы создания гармоничного цветового строя;
- достижение колористического единства;
- создание образной выразительности сюжета.

45

46

47

2.7. Этюды деревенского/городского пейзажа, архитектурных мотивов, исторических строений, фрагментов архитектуры

Задачи:

- развитие и закрепления знаний о перспективе;
- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- умение находить пропорциональные соотношения строений и фигур людей;
- умение определять источник освещения и строить падающие тени;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона и цвета;
- передача характерных особенностей местности;
- решение пространственных отношений;
- развитие и закрепления знаний о перспективе;
- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- умение находить пропорциональные соотношения строений и фигур людей;
- умение определять источник освещения и строить падающие тени;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона и цвета;
- решение пространственных отношений;
- передача характерных особенностей местности;
- передача колористического единства.

48

49

50

2.8.Этюды деревенского/городского пейзажа со стаффажем

Задачи:

- изучение взаимосвязи линейной и воздушной перспективы;
- умение находить пропорциональные соотношения строений и фигур людей;
- передача освещения;
- умение определять источник освещения и строить падающие тени;
- решение пространственных отношений;
- передача плановости предметов в пространстве средствами тона и цвета;
- создание образной выразительности сюжета.

51- 52

53

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА ПРИМЕРАХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Задание 1. Рисунок элементов растений (цветков, соцветий со стеблями и листьями)

54

55

Задание 2. Линейный рисунок элементов растений (цветков, соцветий со стеблями и листьями) тушью, черной ручкой.

56

57

Задание 3. Силуэтный рисунок элементов растений (цветков, соцветий со стеблями и листьями) тушью.

58

59

Задание 4. Зарисовка ветви дерева, кустарника графитовым карандашом.

60

61

Задание 5. Линейная, тональная зарисовка ветви дерева, кустарника тушью.

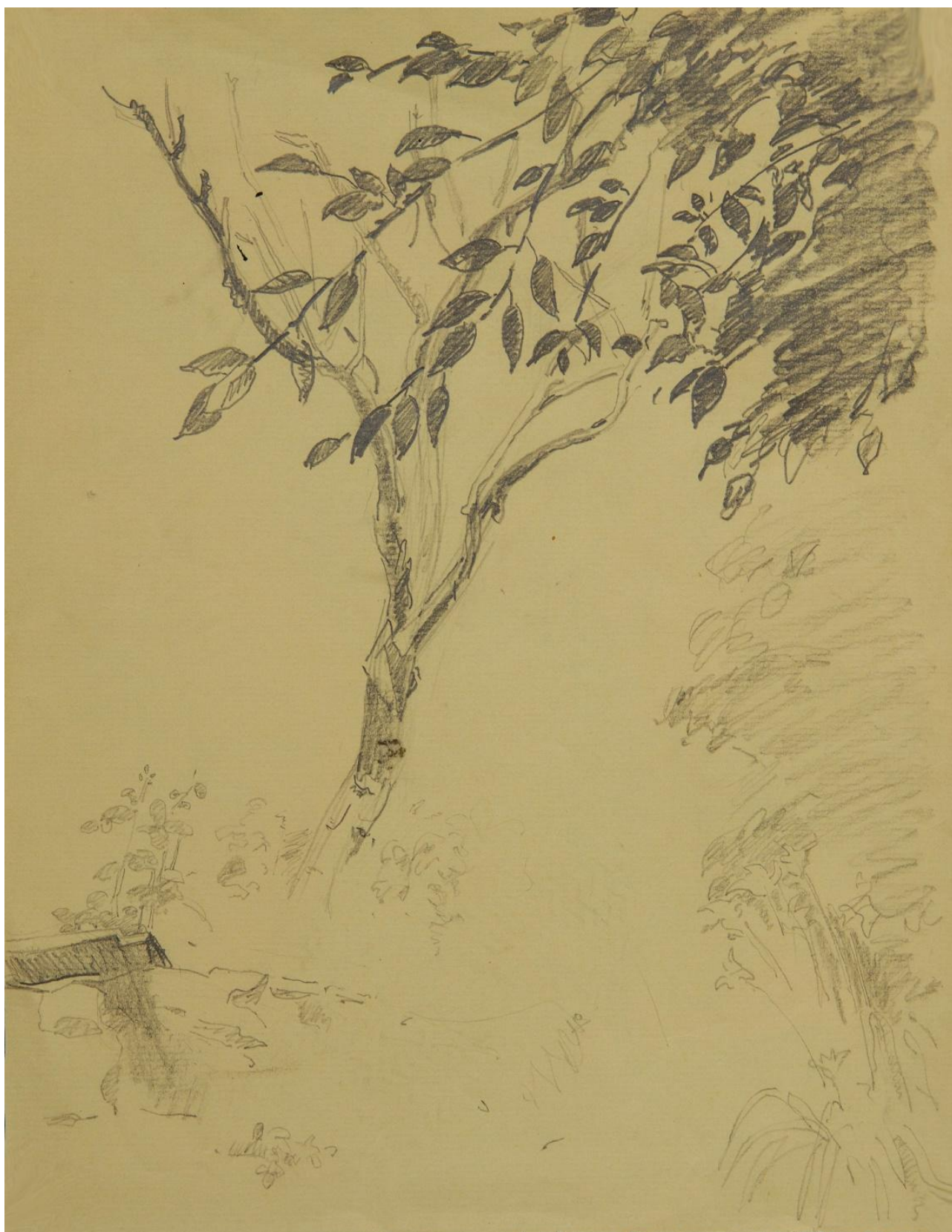
62

Задание 6. Тональная зарисовка ветви дерева, кустарника тушью.

63

Задание 8. Короткая зарисовка дерева мягким графитовым карандашом с выявлением планов.

64

Задание 9. Длительная зарисовка дерева графитовым карандашом с выявлением материальности.

65

Задание 10. Зарисовка группы деревьев мягким графитовым карандашом или мягким материалом.

66

Задание 11. Зарисовка дерева, кустарника, группы деревьев акварелью (сепия).

67

Задание 12. Длительная зарисовка скал, групп камней с выявлением материальности графитовым карандашом.

68

Задание 13. Рисунок горного пейзажа карандашом, ретушью.

69

70

Задание 14. Рисунок пейзажа с рекой /дорогой /улицей, уходящей вдаль графитовым карандашом.

71

Задание 15. Линейный рисунок пейзажа с рекой /дорогой /улицей, уходящей вдаль тушью, черной ручкой.

72

73

Задание 16.Зарисовка здания, архитектурного ансамбля тушью.

74

75

Задание 17. Зарисовка фрагмента архитектуры графитовым карандашом.

76-78

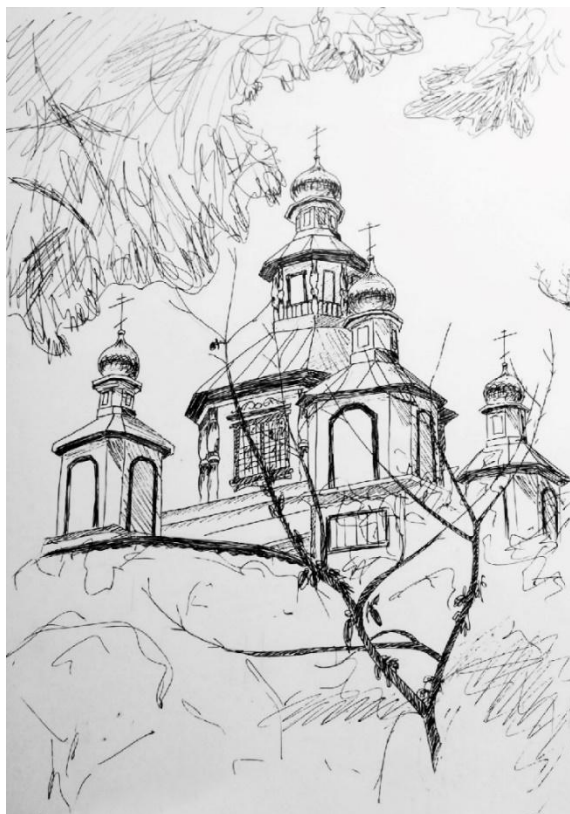

79

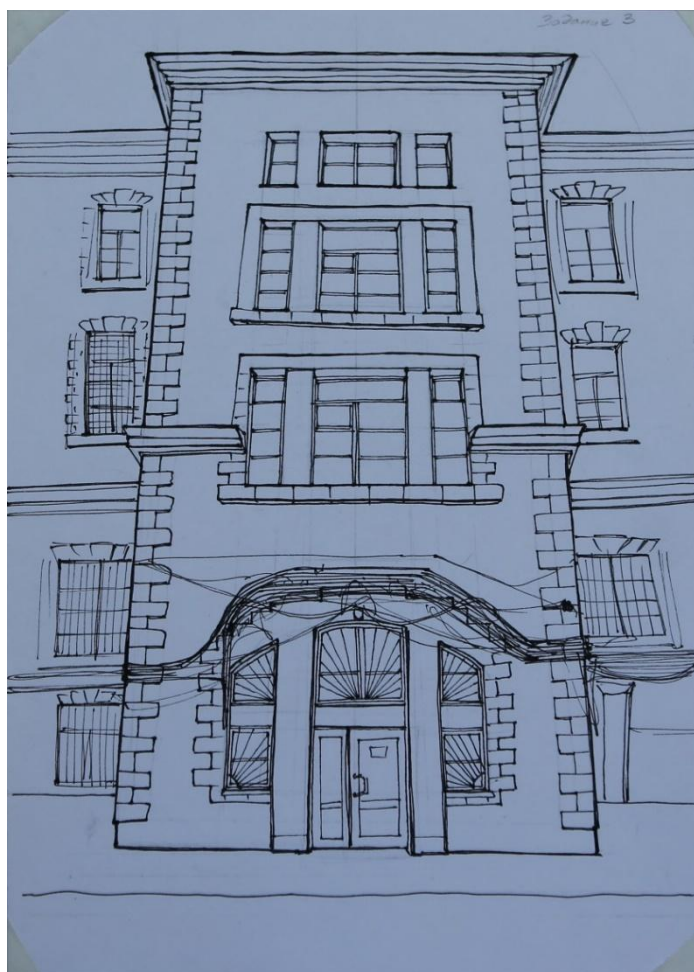

80

Задание 18. Линейная зарисовка фрагмента архитектуры.

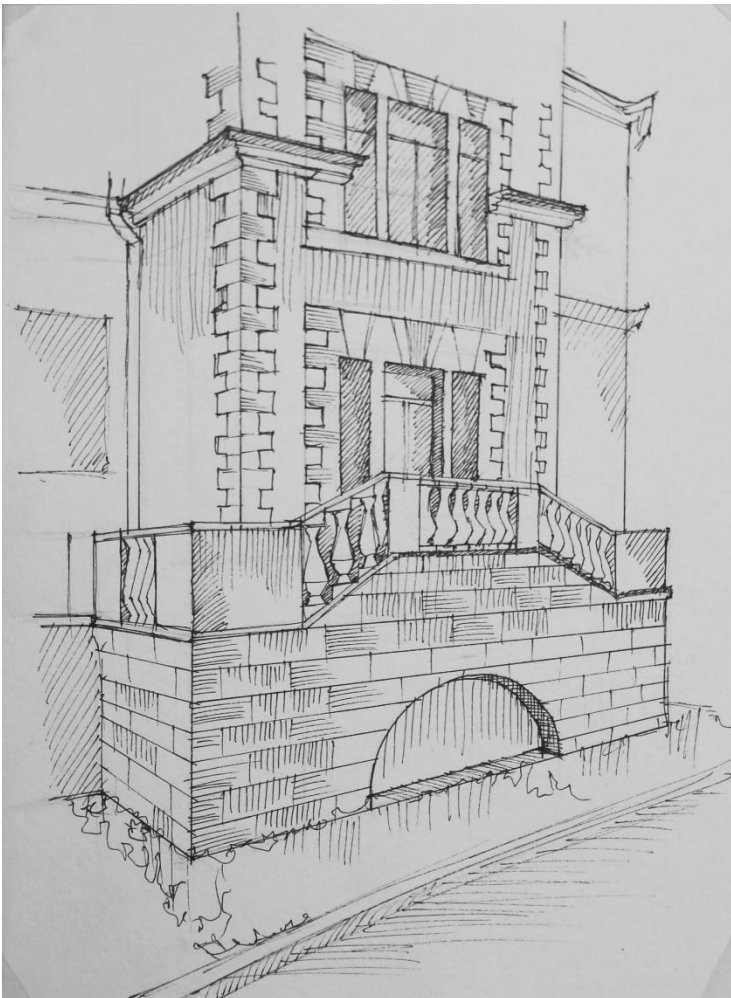
31

82

83

84

85

86

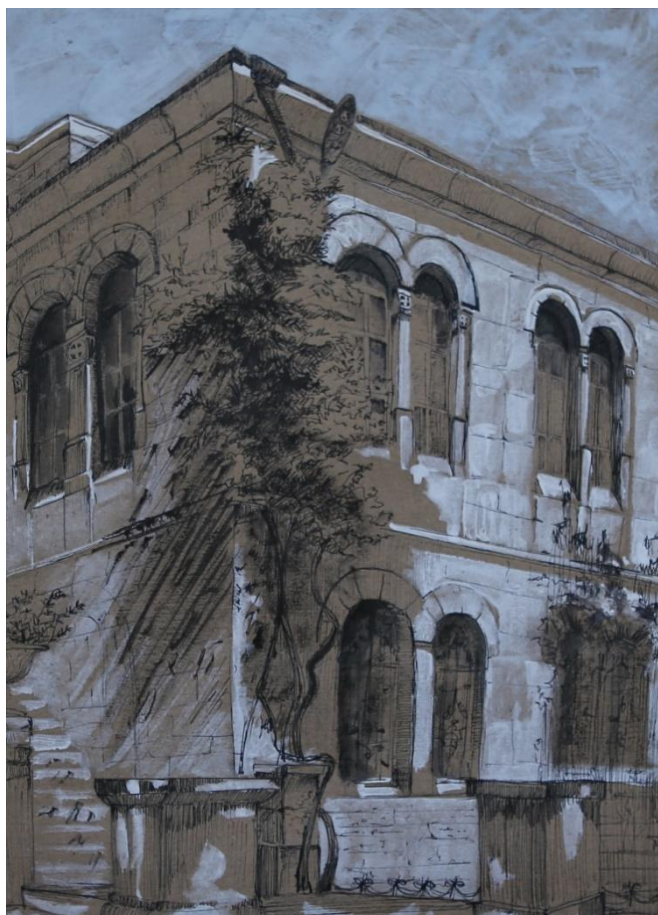
Задание 19. Тональная зарисовка фрагмента архитектуры черной ручкой, тушью на тонированной бумаге.

87

88

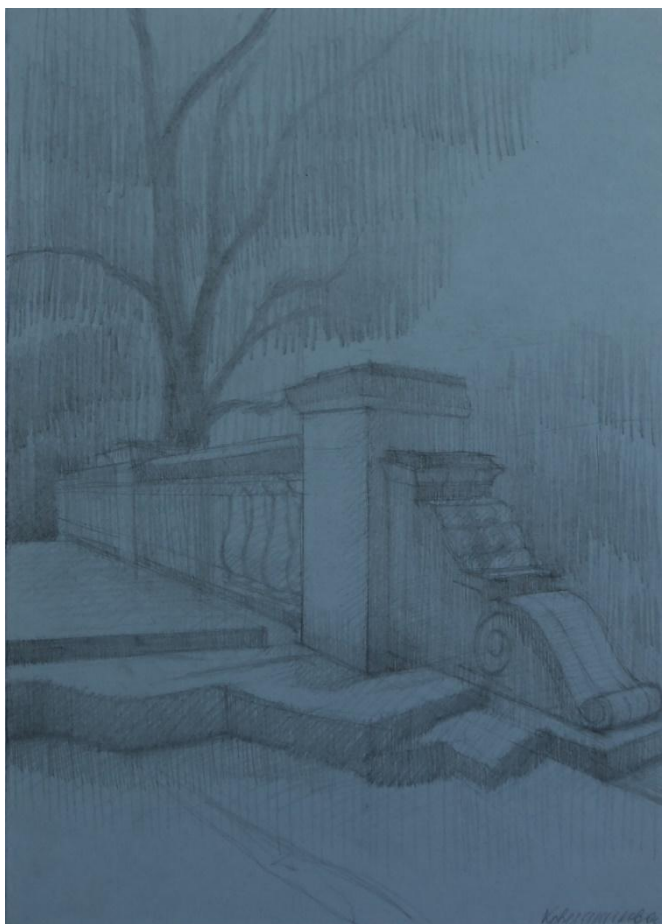

89

Задание 20. Зарисовка малой архитектурной формы графитовым карандашом.

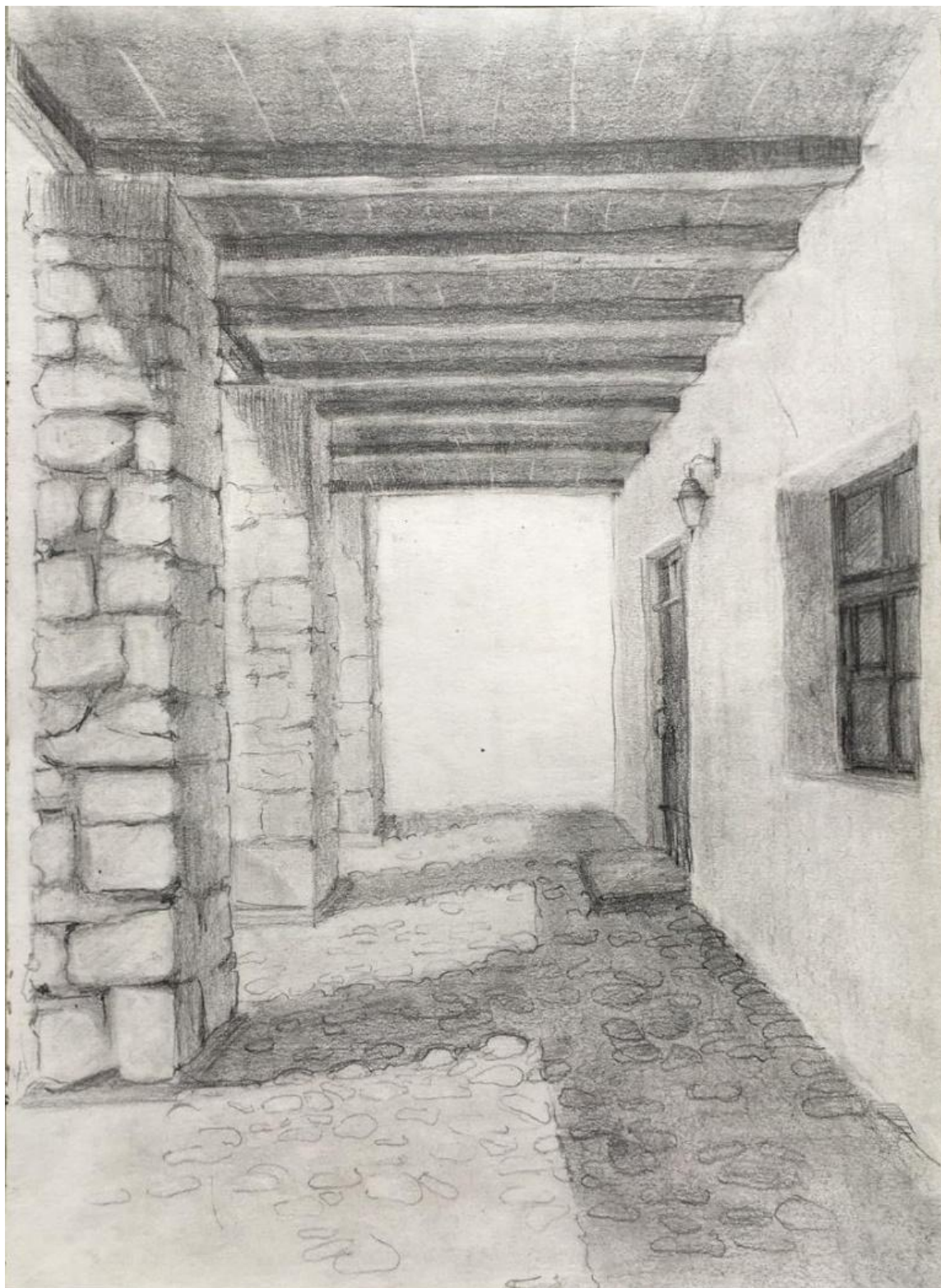

90

91

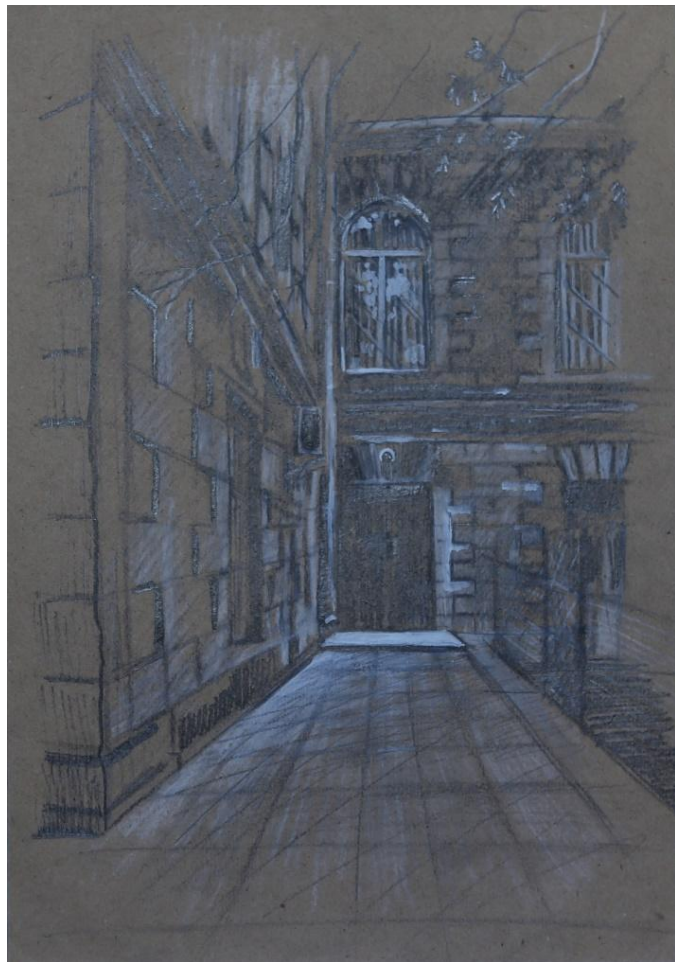
Задание 21. Зарисовка двора графитовым карандашом, ретушью.

92

93

94

Задание 22. Зарисовка двора сепией, гризайль.

95

96

Задание 23. Линейная зарисовка двора или с добавлением тональных пятен.

97

98

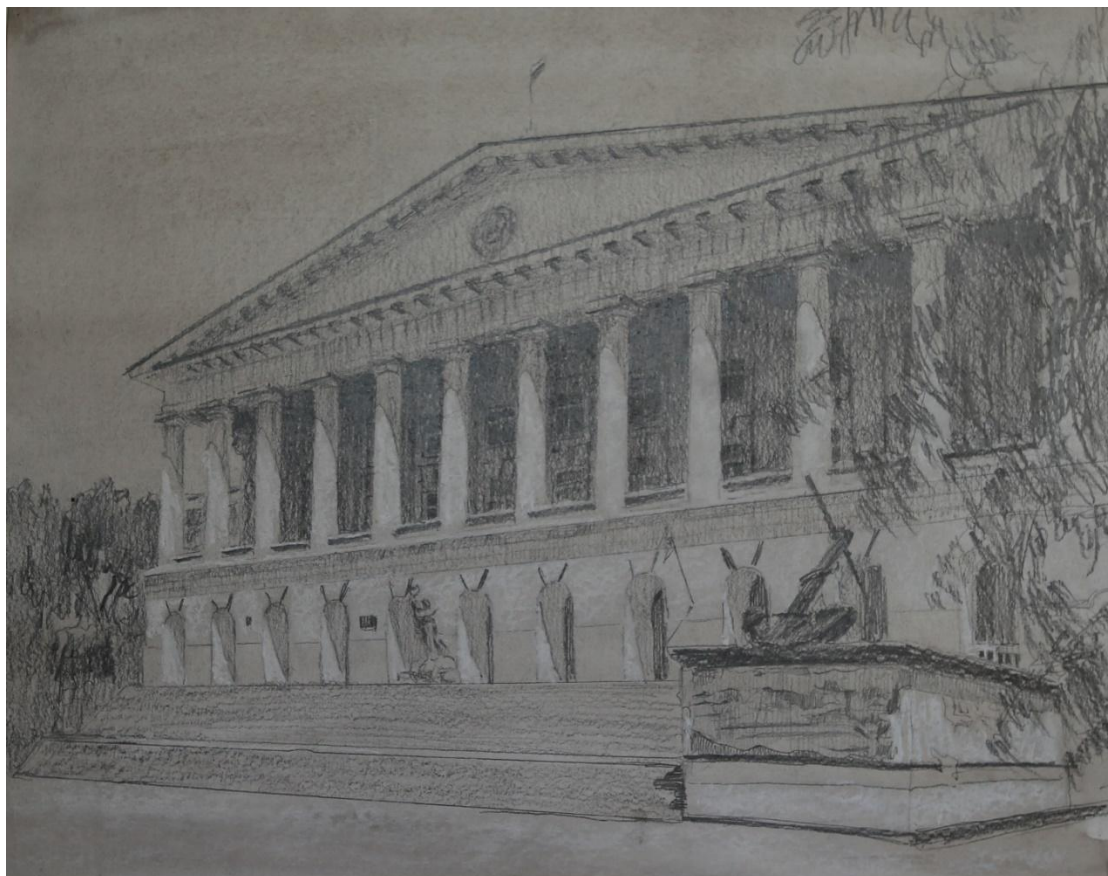

99

100

Задание 24. Зарисовка здания графитовым карандашом.

101

102

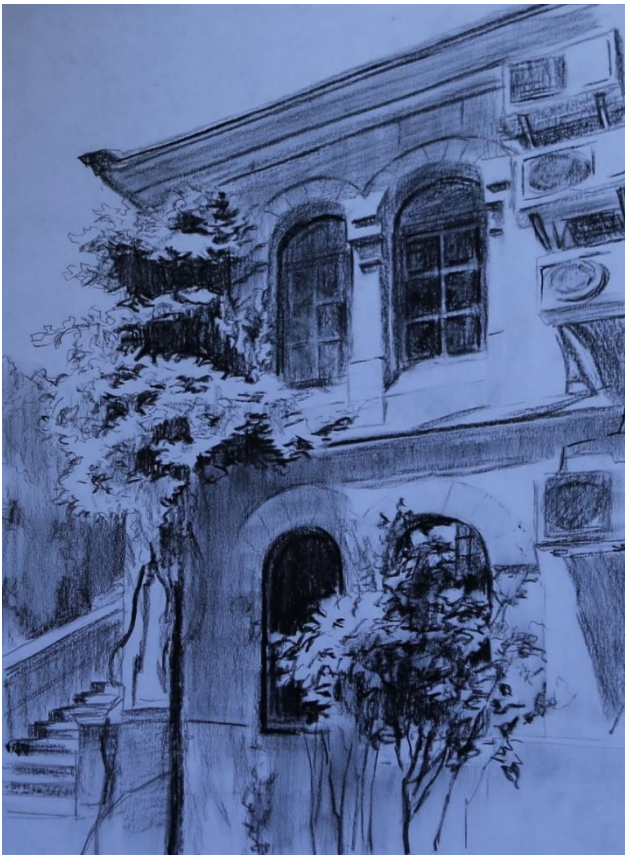

103

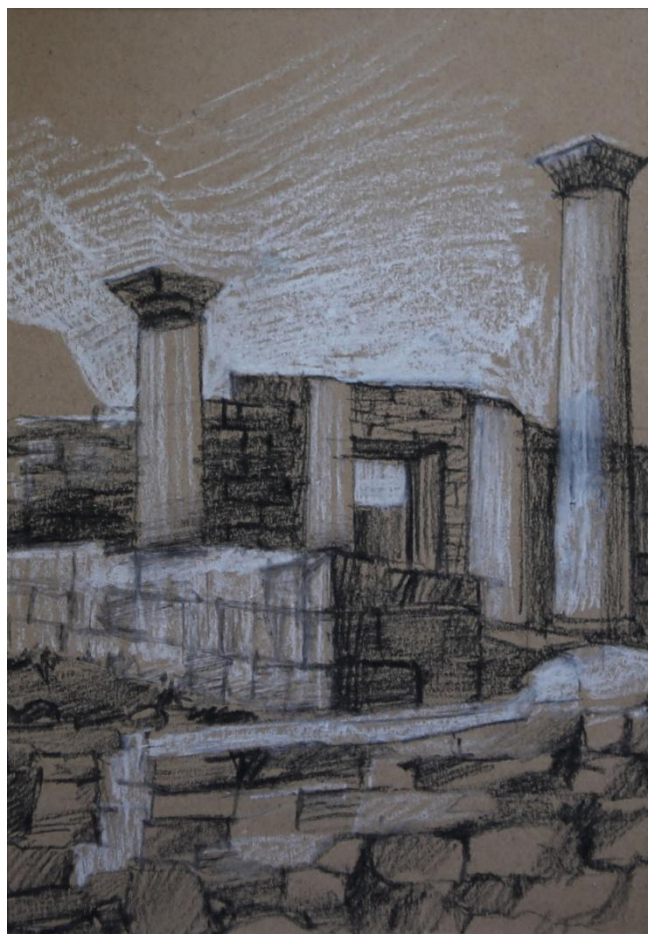
Задание 25. Зарисовка здания или фрагмента с антуражем мягким материалом.

104

105

106

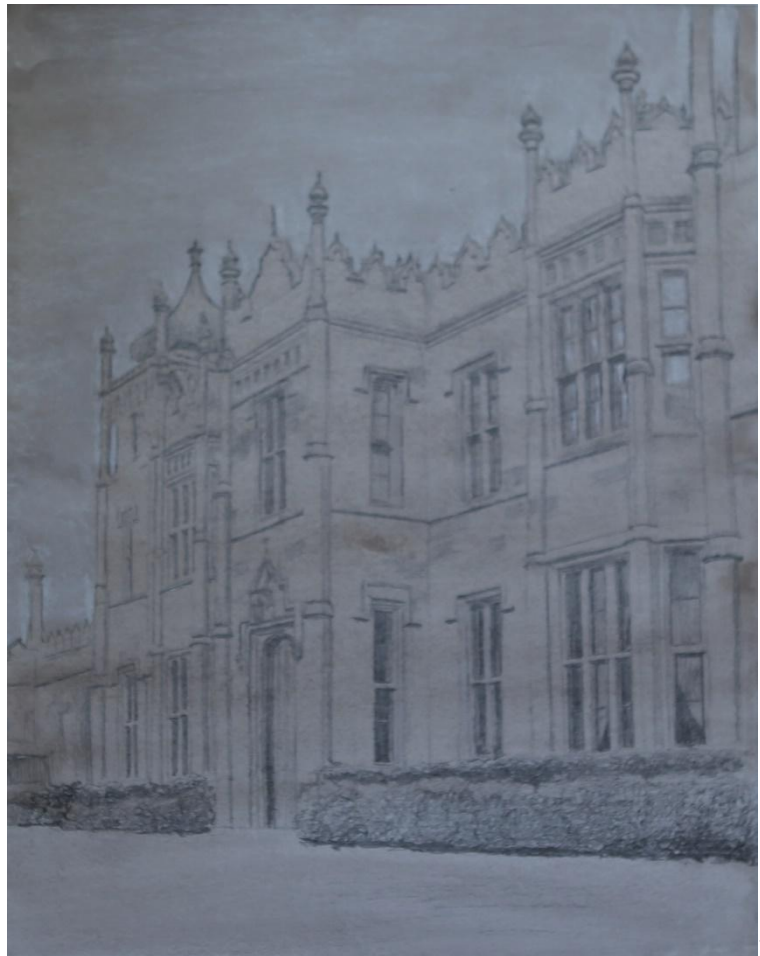
Задание 26. Зарисовка ансамбля зданий графитовым карандашом.

107

108

109

Задание 27. Зарисовка ансамбля зданий сепией, бистром.

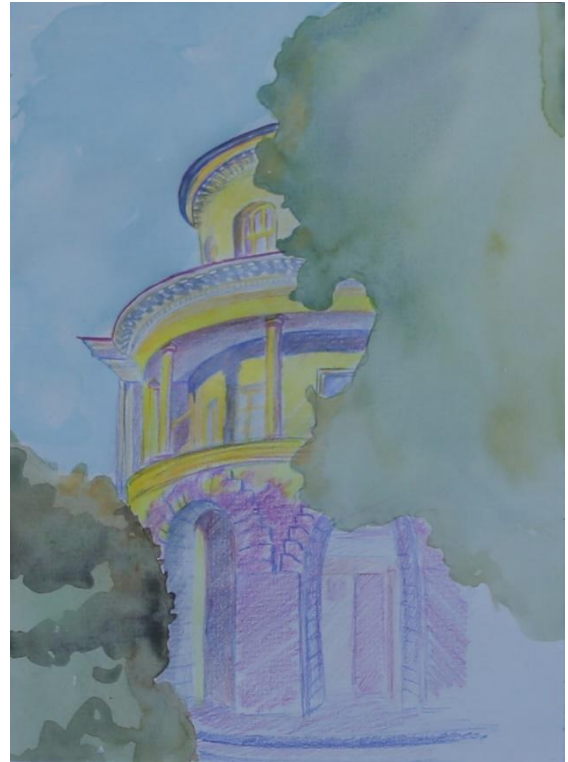

110

Задание 28. Зарисовка фрагмента здания в смешанной технике.

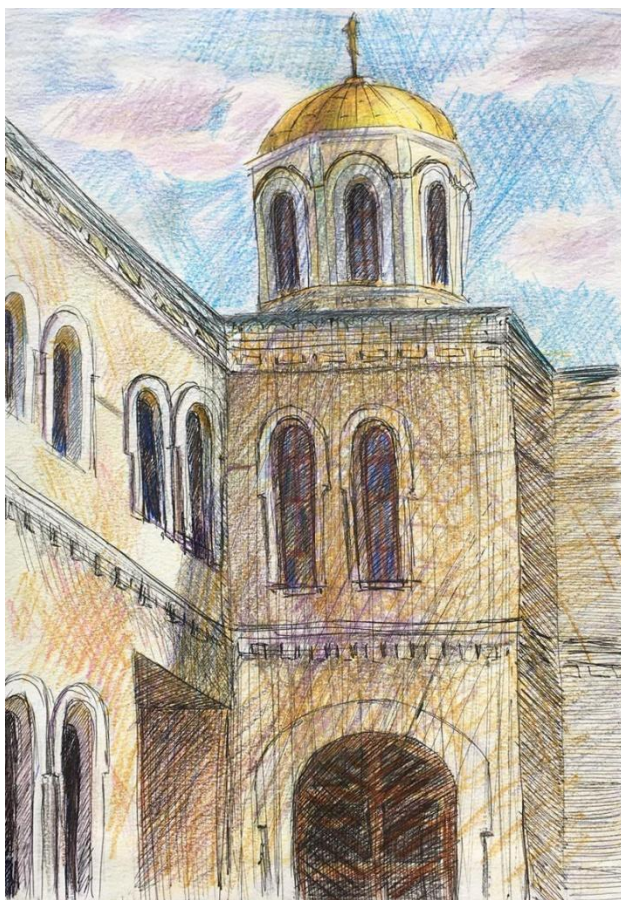

111-113

114-116

Задание 29. Зарисовка здания или ансамбля зданий мягким материалом (цветная) или в смешанной технике.

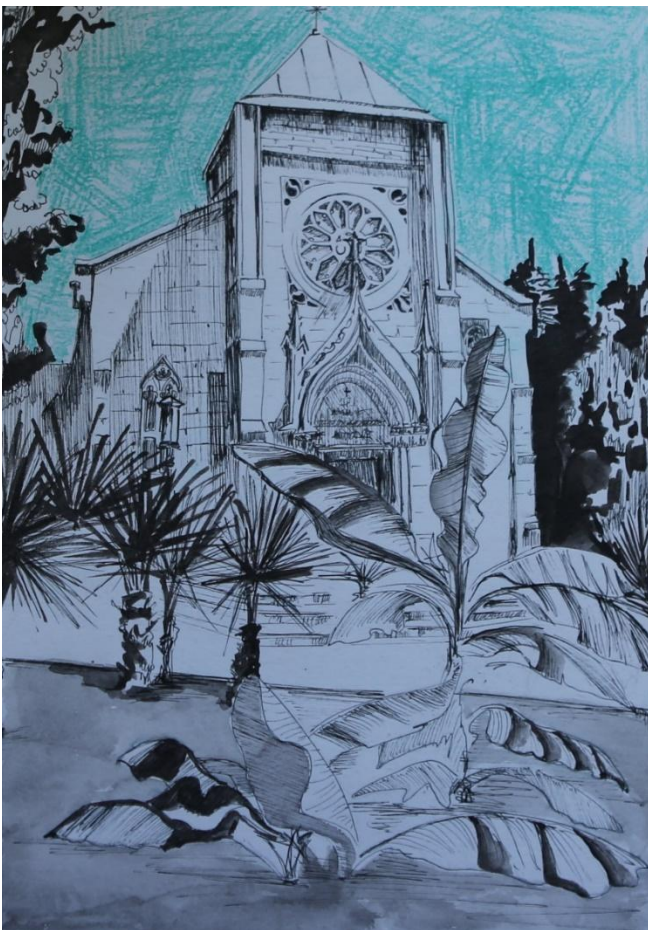

117-118

119-120

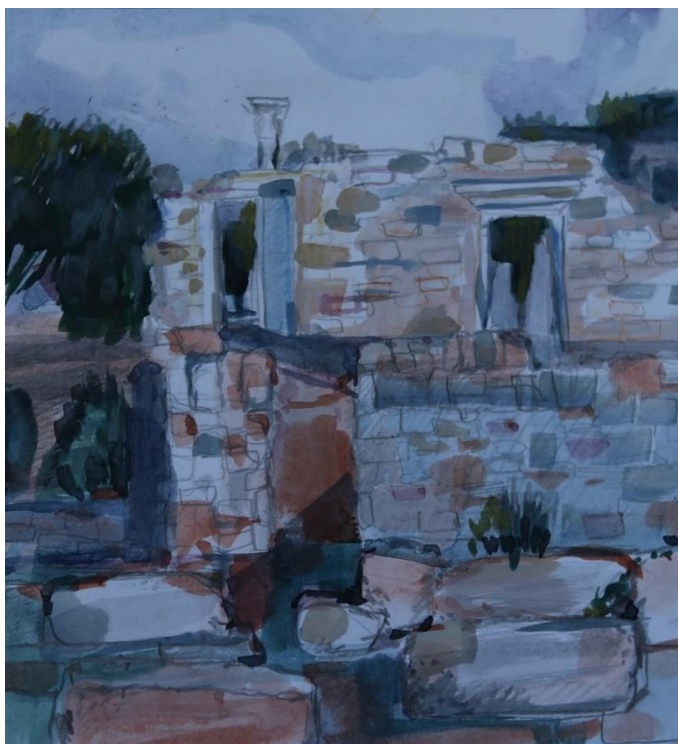

122-123

124-125

26-127

Задание 30. Этюд элементов растений (цветков, соцветий со стеблями и листьями, веток деревьев) на светлом фоне.

128-129

Задание 31. Этюд элементов растений (цветков, соцветий со стеблями и листьями, веток деревьев) на темном фоне.

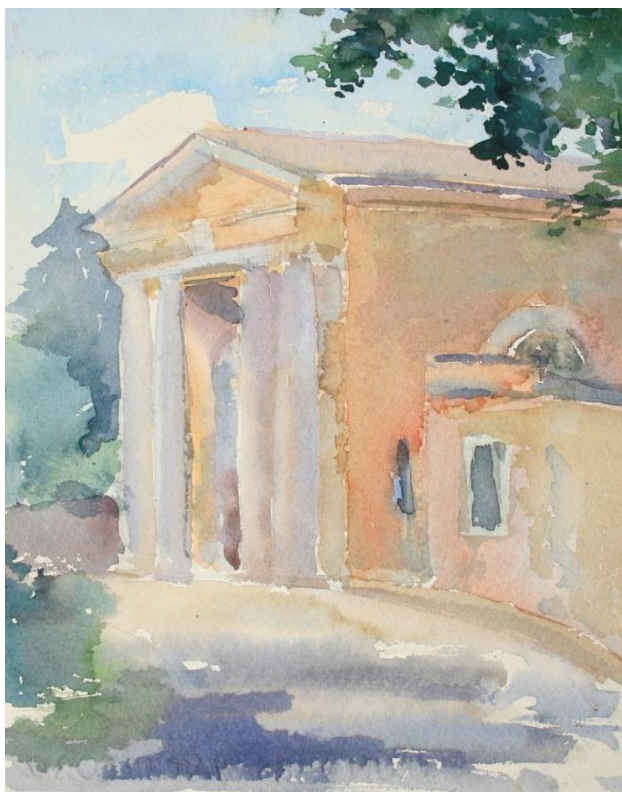

Задание 32. Этюд группы растений.

130-131

Задание 33. Краткосрочный этюд на передачу состояния - утреннее освещение - в технике «аля-прима».

Задание 34. Краткосрочный этюд на передачу состояния - полуденного освещения - «аля-прима».

132-133

Задание 35. Краткосрочный этюд на передачу состояния - вечернего, закатного освещения - «аля-прима».

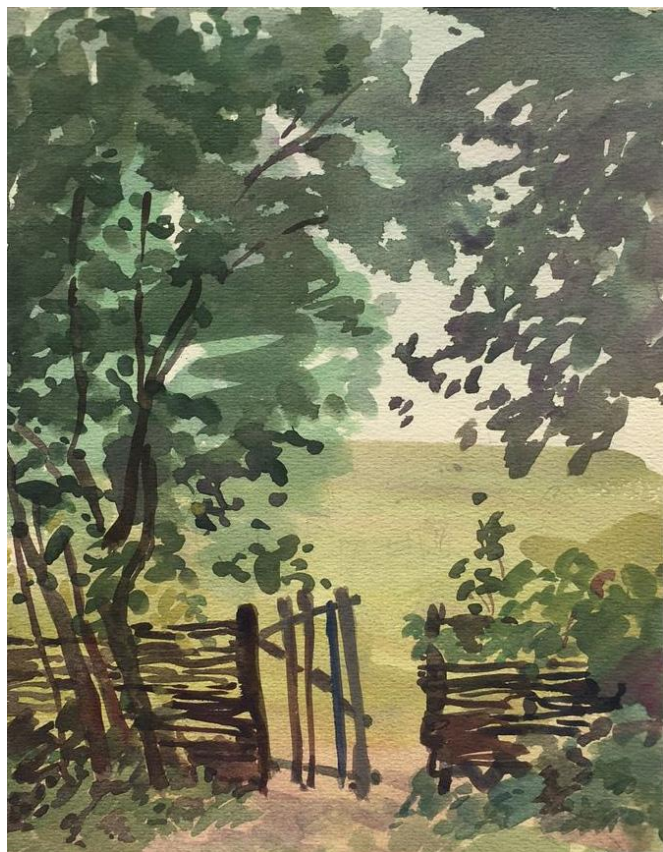
134

Задание 36. Краткосрочный этюд на передачу состояния- пасмурного освещения.

135-136

Задание 37. Длительный этюд группы деревьев, кустарников в цвете.

137-138

Задание 38. Этюд с деревьями и водоемом.

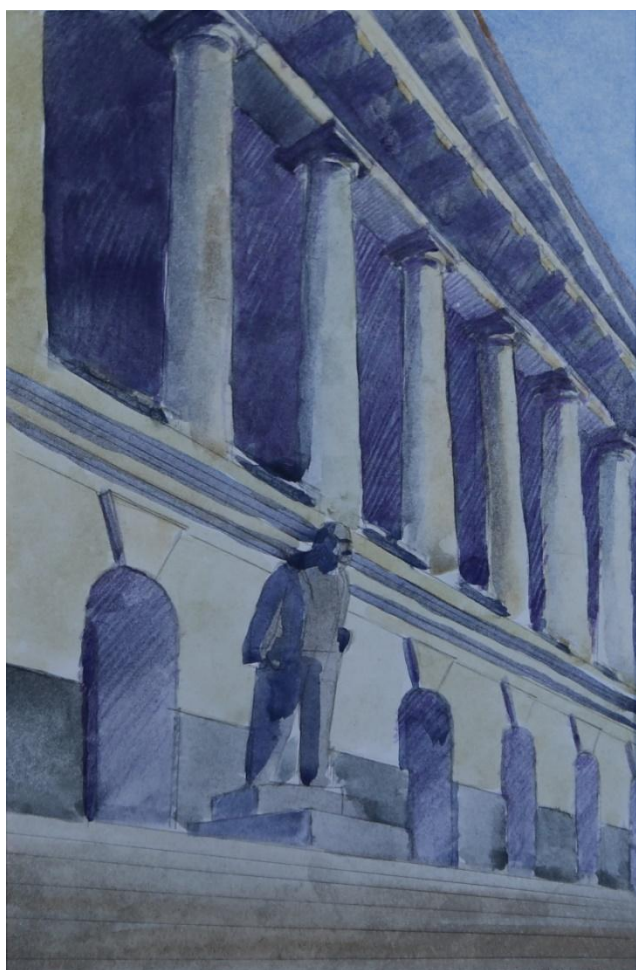
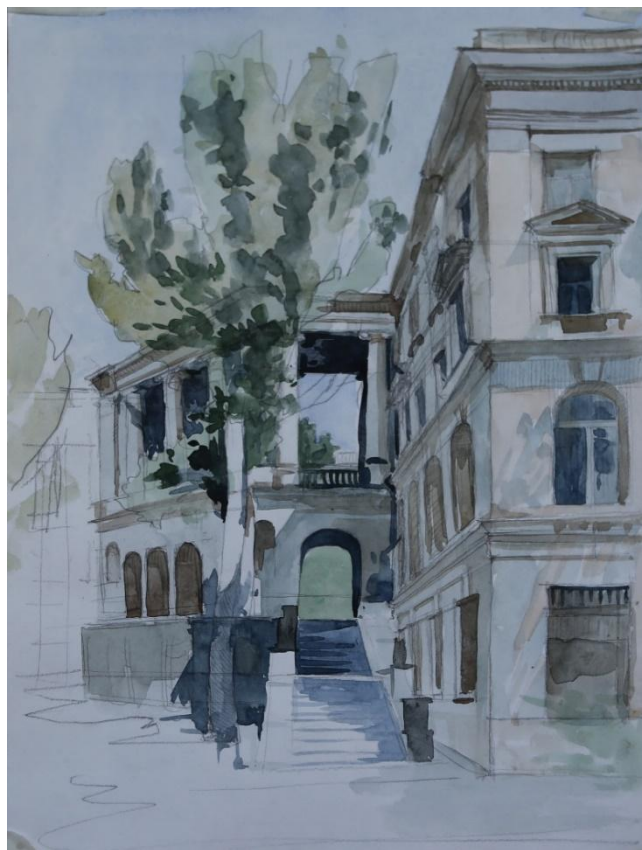
139

Задание 39. Этюд пейзажа с рекой /дорогой /улицей, уходящей вдаль.

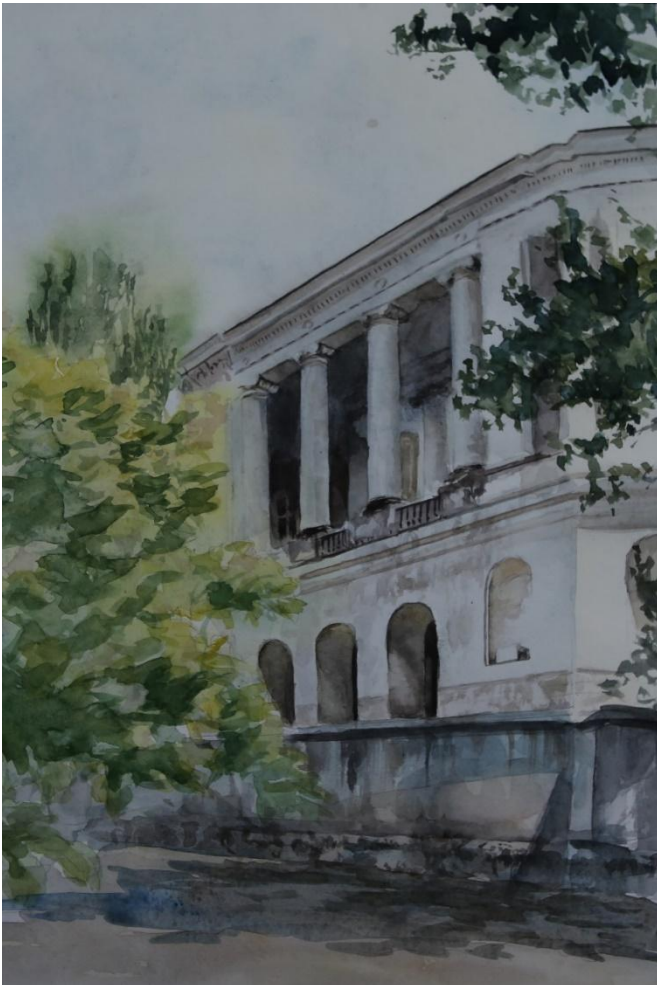
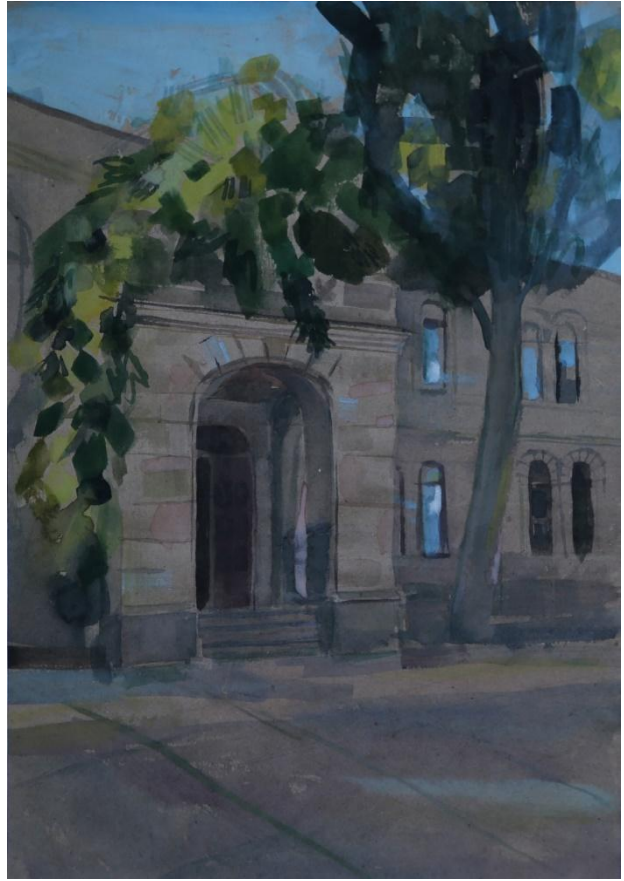

140-141

Задание 40. Этюд фрагмента архитектуры в ограниченной палитре.

142-143

144-145

Задание 41. Этюд двора гризайль.

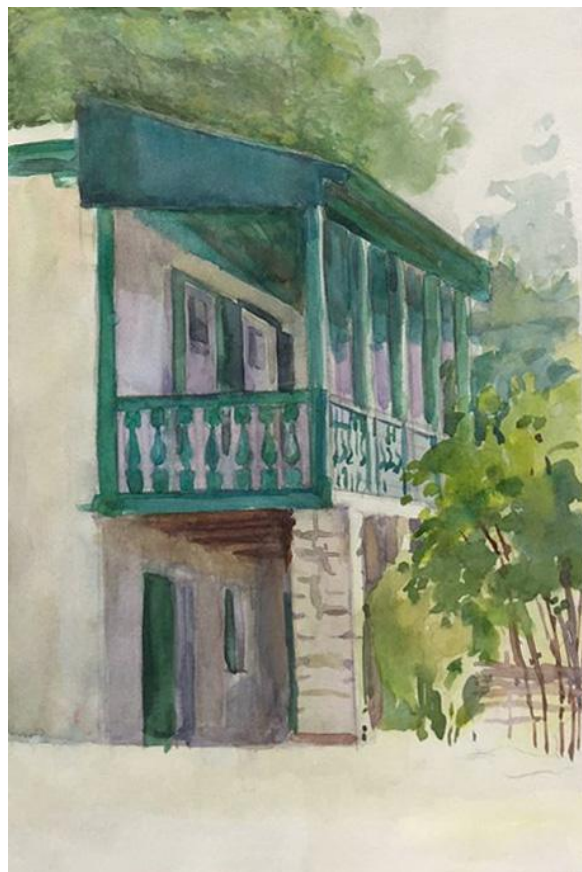
146-147

Задание 42. Этюд малой архитектурной формы с проработкой материальности, гризайль.

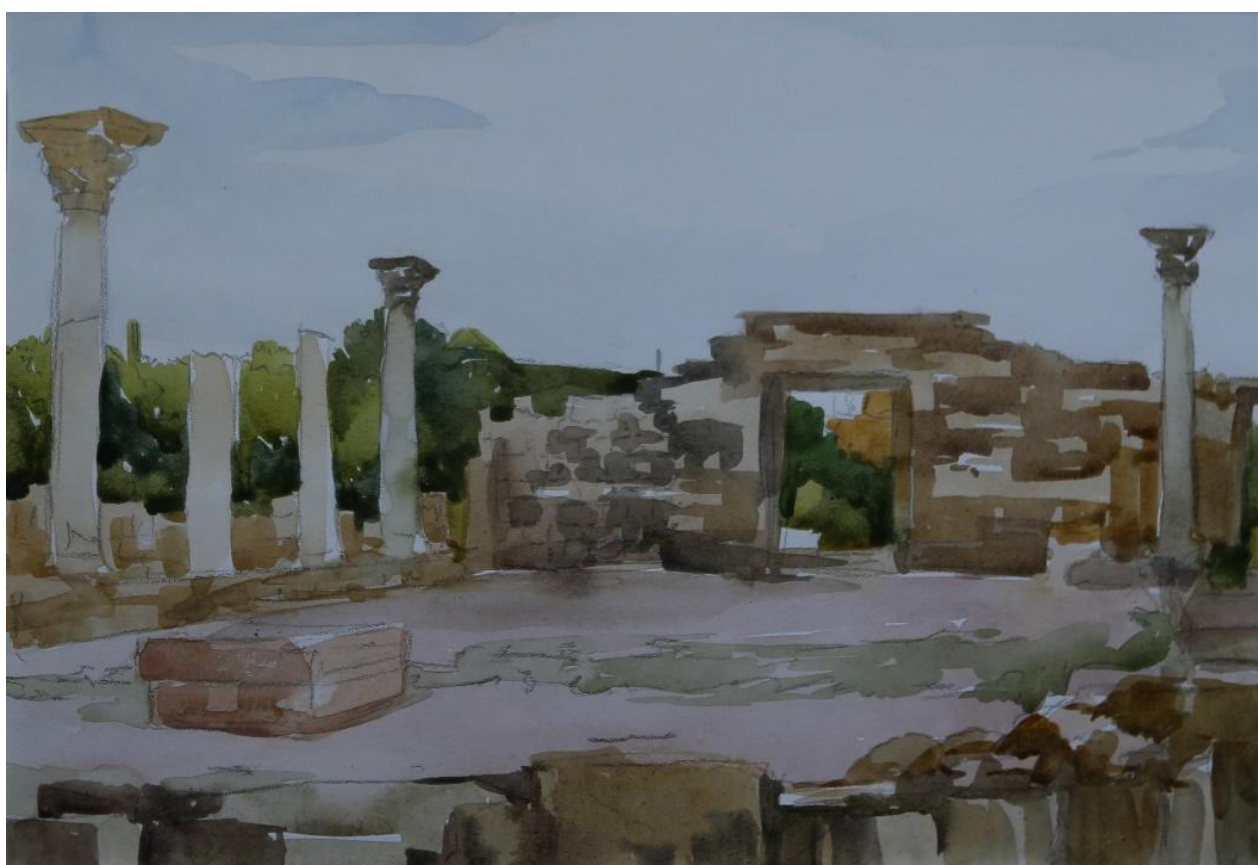
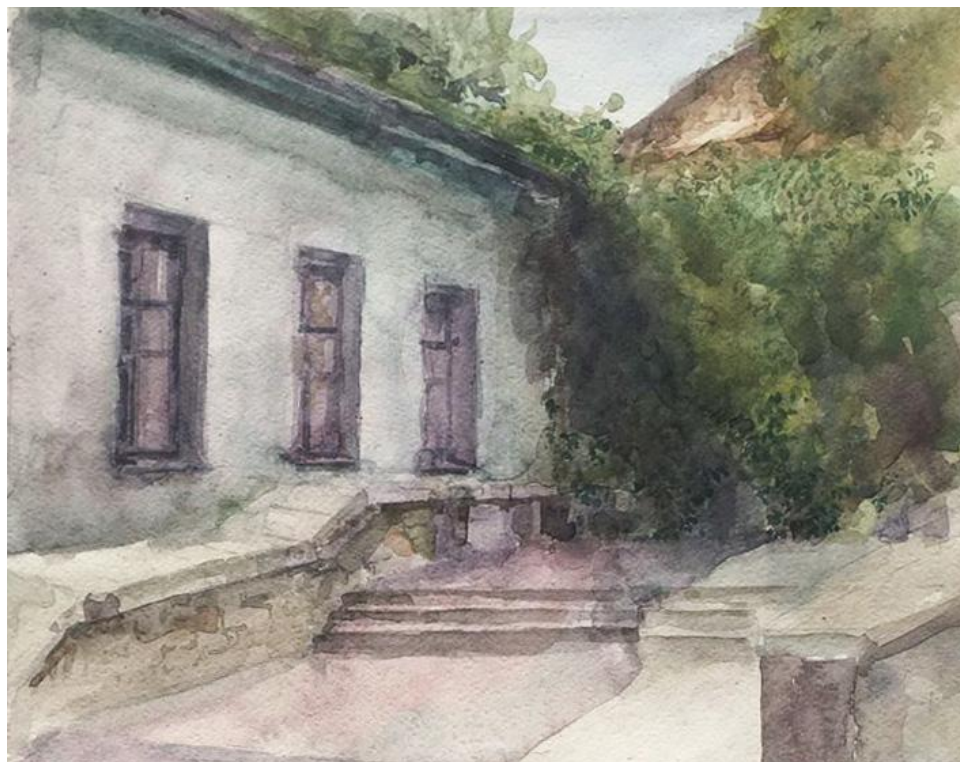
148

Задание 43. Этюд здания в цвете.

149-150

Задание 44. Этюд двора.

151-152

Задание 45. Этюд здания с деревьями в цвете.

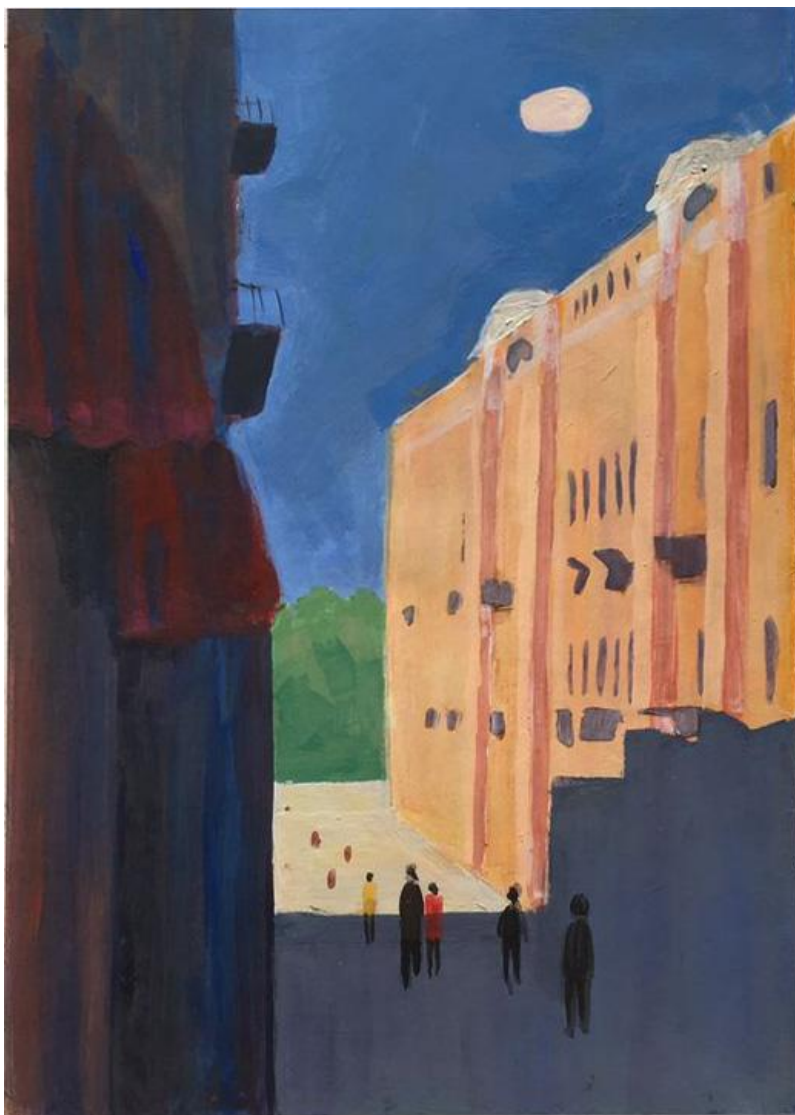
153-154

Задание 46. Этюд ансамбля зданий с выявлением планов.

155-156

Задание 47. Декоративный этюд в цвете.

157-158

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- Рис.1. Иллюстрация М.Врубеля
Рис.2. Иллюстрация Ф.Васильева
Рис. 3. Иллюстрация И. Шишкина
Рис. 4. Иллюстрация И. Шишкина
Рис. 5. Иллюстрация И. Шишкина
Рис. 6. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 7. Иллюстрация П. Митурич
Рис. 8. Иллюстрация П. Митурича
Рис 9. Иллюстрация И. Шишкина
Рис 10. Иллюстрация И. Шишкина
Рис 11. Иллюстрация И. Шишкина
Рис 12. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 13. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 14. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 15. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 16. Иллюстрация М. Добужинского
Рис 17. Иллюстрация Рембрандта Хармес ван Рейна
Рис 18. Иллюстрация А. Бенуа
Рис 19. Иллюстрация А.Кокорина
Рис 20. Иллюстрация О. Максимова
Рис 21. Иллюстрация П. Митурича
Рис 22. Иллюстрация С. Ноаковского
Рис 23. Иллюстрация С. Ноаковского
Рис 24. Иллюстрация А. Кокорина
Рис 25. Иллюстрация А. Кокорина
Рис 26. Иллюстрация М. Врубеля
Рис 27. Иллюстрация М. Врубеля
Рис 28. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 29. Иллюстрация А. Иванова
Рис 30. Иллюстрация Н. Краснова
Рис 31. Иллюстрация В. Сурикова

Рис 32. Иллюстрация А. Остроумовой-Лебедевой
Рис 33. Иллюстрация В. Сурикова
Рис 34. Иллюстрация В. Сурикова
Рис 35. Иллюстрация Ф. Васильева
Рис 36. Иллюстрация А. Остроумовой-Лебедевой
Рис 37. Иллюстрация Н. Краснова
Рис 38. Иллюстрация В. Сурикова
Рис 39. Иллюстрация М. Врубель
Рис 40. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 41. Иллюстрация Н. Краснов
Рис 42. Иллюстрация Н.Краснов
Рис 43. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 44. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 45. Иллюстрация В. Суриков
Рис 46. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 47. Иллюстрация Н. Краснов
Рис 48. Иллюстрация Н. Краснов
Рис 49. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 50. Иллюстрация А. Остроумова-Лебедева
Рис 51. Иллюстрация А. Дейнека
Рис 52. Иллюстрация А. Дейнека
Рис 53. Иллюстрация Ф. Васильев
Рис 54. Иллюстрация Р. Деревянко
Рис 55. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 56. Иллюстрация Р. Деревянко
Рис 57. Иллюстрация П. Пахомовой
Рис 58. Иллюстрация П. Пахомовой
Рис 59. Иллюстрация П. Пахомовой
Рис 60. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 61. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 62. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 63. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 64. Иллюстрация В. Теплинской

Рис 65. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 66. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 67. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 68. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 69. Иллюстрация Д. Швед
Рис 70. Иллюстрация Э. Смирнитской
Рис 71. Иллюстрация Э. Смирнитской
Рис 72. Иллюстрация В. Белобровой
Рис 73. Иллюстрация Р. Деревянко
Рис 74. Иллюстрация Р. Деревянко
Рис 75. Иллюстрация П. Пахомовой
Рис 76. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 77. Иллюстрация Н.Решетниковой
Рис 78. Иллюстрация Э. Смирнитской
Рис 79. Иллюстрация Д. Швед
Рис 80. Иллюстрация Д. Швед
Рис 81. Иллюстрация Р. Деревянко
Рис 82. Иллюстрация Е.Фещенко
Рис 83. Иллюстрация Е.Фещенко
Рис 84. Иллюстрация Е.Фещенко
Рис 85. Иллюстрация Н.Решетниковой
Рис 86. Иллюстрация Щегловой
Рис 87. Иллюстрация Д. Чупрыниной
Рис 88. Иллюстрация Д. Чупрыниной
Рис 89. Иллюстрация Д. Чупрыниной
Рис 90. Иллюстрация Ковешникова Д.
Рис 91. Иллюстрация Ковешникова Д.
Рис 92. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 93. Иллюстрация В.Белобровой
Рис 94. Иллюстрация К. Мельковой
Рис 95. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 96. Иллюстрация В. Теплинской

Рис 97. Иллюстрация Терехова Т.

Рис 98. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 99. Иллюстрация Д. Швед

Рис 100. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 101. Иллюстрация Д. Швед

Рис 102. Иллюстрация Ф. Сваагали

Рис 103. Иллюстрация К.Кушнеренко

Рис 104. Иллюстрация М. Нестеренко

Рис 105. Иллюстрация Д. Швед

Рис 106. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 107. Иллюстрация Д. Швед

Рис 108. Иллюстрация П. Пахомовой

Рис 109. Иллюстрация Д. Швед

Рис 110. Иллюстрация Скляровой М.

Рис 111. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 112. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 113. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 114. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 115. Иллюстрация К. Мельковой

Рис 116. Иллюстрация Ф. Сваагали

Рис 117. Иллюстрация Э. Смирнитской

Рис 118. Иллюстрация Ю.Трощенко

Рис 119. Иллюстрация П. Пахомовой

Рис 120. Иллюстрация П. Пахомовой

Рис 121. Иллюстрация В.Шевченко

Рис 122. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 123. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 124. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 125. Иллюстрация Н.Решетниковой

Рис 126. Иллюстрация К. Мельковой

Рис 127. Иллюстрация Д. Чупрыниной

Рис 128. Иллюстрация М. Нестеренко

Рис 129. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 130. Иллюстрация В. Белобровой
Рис 131. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 132. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 133. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 134. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 135. Иллюстрация К.Кушнеренко
Рис 136. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 137. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 138. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 139. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 140. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 141. Иллюстрация К. Мельковой
Рис 142. Иллюстрация В.Шевченко
Рис 143. Иллюстрация К.Кушнеренко
Рис 144. Иллюстрация К. Мельковой
Рис 145. Иллюстрация Д. Швед
Рис 146. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 147. Иллюстрация В.Шевченко
Рис 148. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 149. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 150. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 151. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 152. Иллюстрация В.Шевченко
Рис 153. Иллюстрация В.Белобровой
Рис 154. Иллюстрация В. Теплинской
Рис 155. Иллюстрация М. Нестеренко
Рис 156. Иллюстрация Ю.Трощенко
Рис 157. Иллюстрация Ю.Трощенко
Рис 158. Иллюстрация Федоровой

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Барщ, А. О. наброски и зарисовки / А. О Барщ. – М : Искусство, 1970. – С.166.
- [2] Барышников, В. Л. Живопись: теоретические основы : метод. указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись» / Барышников В. Л. – М. : Архитектура-С, 2010. – 120 с.
- [3] Дейнека, А. А. Учись рисовать / Дейнека А. А. – М. : Академия художеств СССР, 1961. – С. 183.
- [4] Кадыйрова, Л. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству / Л. Кадыйрова. – М. : ВЛАДОС, 2012. — С. 39.
- [5] Кандинский, В. Избранные труды по теории искусства. В 2 томах / В. Кандинский ; ред. коллегия и сост.: Б. Автономова [и др.]. – М. : Гилея, 2001. — 2 т.
- [6] Киплик, Д. И. Техника живописи / Киплик Д. И. — М. : Сварог и К, 2002. — 357 с.
- [7] Коган, Д. З. Врубель / Д. Коган. — М. : Искусство, 2020. —108 с. : ил.
- [8] Кузин, В. С. наброски и зарисовки / Кузин В. С. – М. : Академия, 2004. —232 с.
- [9] Маслов, Н. Я. Пленэр / Маслов Н. Я. — М. : Просвещение, 1984. — С. 9.
- [10] Ревякин, П. П. Техника акварельной живописи / Ревякин П. П. — М. : Госстройиздат, 1959 — 223 с.
- [11] Ростовцев, Н. Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка / Ростовцев Н. Н. – М. : Изобразительное искусство, 1983. — 288 с.
- [12] Ростовцев, Н. Н. Учебный рисунок / Н. Н. Ростовцев. – М. : Просвещение, 1985. — 256 с.
- [13] Ростовцев, Н. Н. Развитие творческих способностей на занятиях рисованием / Н. Н. Ростовцев, А. Е. Терентьев. – М. : Просвещение, 1987. — 176 с.

[14] Учебный рисунок / под ред. В. А. Королева. — М. : Изобразительное искусство, 1981. — 90 с.

[15] Фаворский, В. А. Об искусстве, о книге, о гравюре / Фаворский В. А. — М. : Книга, 1986. — 238 с.

[16] Шаров, В. Академическое обучение изобразительному искусству / В. Шаров. — М. : Эксмо, 2013. — 648 с.

[17] Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Шашков Ю. П. — М. : Академический проект, 2006. — 126 с.

Учебное издание

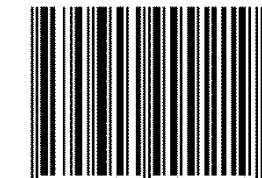
Теплинская Валентина Сергеевна

ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР

*Учебное пособие
для дизайнеров и архитекторов*

В авторской реакции

ISBN 978-5-6049992-1-9

9 785604 999219

Изд. № 123/2023. Объем 6,75 п.л. Усл. печ. л. 6,28. Уч.-изд. л. 6,615.
РИИЦМ ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»