

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕЙЗАЖНОЙ КАРТИНЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ БАКАЛАВРОВ ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

О.И. Васильева

МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал), 141005, Московская область, г. Мытищи, ул. 1-я Институтская, д. 1
v.olgai@yandex.ru

Показана роль изображения пейзажной картины в обучении бакалавров ландшафтной архитектуры. Даны советы по преодолению трудностей, с которыми сталкиваются студенты в процессе обучения, и практические приемы, помогающие освоить изобразительную грамоту. Приведены примеры творческих работ студентов, выполненных в рамках задания по повышению мастерства в рисовании пейзажей. Даны репродукции картин русских художников-пейзажистов, служащие для студентов наглядным пособием по изображению пейзажа. Приведены исторические данные о взаимосвязи пейзажного и садово-паркового искусства. Подчеркнута важность применения преподавателем в живописной технике принципов, которых придерживались мастера русского искусства. Показано воспитательное влияние ландшафта на развитие будущего специалиста при работе «на открытом воздухе», которая требует от учащихся умения разбираться в различных породах деревьев и стилях архитектурных сооружений, знания законов гармонии пейзажного пространства, владения художественными средствами. Подчеркнута неразрывная связь пейзажной живописи с другими дисциплинами ландшафтно-архитектурного цикла. Приведены методические приемы, правила и законы изображения пейзажной картины; даны рекомендации по организации занятий, системе обучения, с помощью которых бакалавр сможет свободно использовать графическую и живописную технику в проектной работе, адаптировать ее к своим профессиональным запросам ландшафтного архитектора.

Ключевые слова: пейзажная картина, ландшафтная архитектура, композиция, пространство, рисунок, методика, цветоведение, форма, объем, перспектива, проект

Ссылка для цитирования: Васильева О.И. Изображение пейзажной картины как средство обучения бакалавров ландшафтной архитектуры // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2018. Т. 22. № 4. С. 127–132. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-4-127-132

Искусство изображения — это искусство мышления, призванное подчеркнуть важность человеческой способности видеть.

Р. Магритт [1]

Изучение садово-паркового искусства в значительной степени опирается на материал художников-пейзажистов. Пейзаж можно рассматривать как исторический, научный документ и вполне самостоятельный жанр изобразительного искусства. «Изображения природы на стенах богатых домов, сохранившихся со времен Римской республики, очень близки к нашему пониманию пейзажа. Писавшие их художники имели определенное, хотя и недостаточно последовательное представление о линейной и воздушной перспективе. Умело и живо передавали они характер и красоту деревьев, скал, архитектурных сооружений», — пишет В.Н. Стасевич [2]. Задачи художественного исполнения в XVII–XIX вв. были иными, нежели в XXI в., но актуальны и сегодня. Академик Н.И. Киященко утверждает, что «в художественном творчестве происходит процесс накопления впечатлений о жизни, о событиях, оставляющих в сердцах, чувственной памяти людей глубокий след, а потом наступает этап сведения этих впечатлений в художественные образы».

Картины — как результат работы художественного мышления» [3]. На сегодняшний день очень актуальна взаимосвязь и взаимодействие пейзажной картины и садово-паркового искусства.

Цель работы

Цель работы — определить значимость и необходимость ясного и общего видения многих аспектов изображения пейзажной картины и ее роли в обучении бакалавров ландшафтной архитектуры.

Материал и методика преподавания изобразительной дисциплины

«Овладение законами гармонии и художественными средствами для создания современных высокохудожественных проектов ландшафтной архитектуры» [4] является главной целью изучения основ композиции, цветоведения, графики ландшафтного проектирования. Изучение законов и правил графической подачи, анализ композиционных решений, выполнение упражнений

Рис. 1. Изображение фрагментов сада (студенческая работа)
Fig. 1. Image of the garden fragments (student work)

и заданий по колористике происходят не только на практических занятиях в аудитории, но и в парках, скверах города во время творческой практики по ландшафтной архитектуре, которая направлена на развитие у студентов способности воспринимать натуру в пространстве.

Пейзажная картина. Какова ее роль в обучении бакалавров ландшафтной архитектуры — будущих инженеров садово-паркового искусства? Понятия «ландшафт» и «пейзаж» в ландшафтной архитектуре имеют некоторое различие. Пейзаж — это вид определенной местности. Понятие «ландшафт» предполагает не только созерцание природы, местности, но и ее осмысление, ведущее к систематизированным принципам объемно-пространственного планировочного решения объектов озеленения в определенных природных условиях. Задача преподавателя — научить студента композиционно правильно видеть пейзажные картины ландшафтной архитектуры, развить художественный вкус, чтобы в дальнейшем уметь передать свои впечатления, свое видение проекта, пейзажного мотива в определенной графической форме. При преподавании художественно-изобразительных дисциплин обучающимся по направлению «Ландшафтная архитектура» каждое учебное задание нацелено на освоение изобразительной грамоты. Изображение парковых зон, бульваров, набережных города как пейзажной картины требуется при обучении по специальным дисциплинам для магистров ландшафтной архитектуры, при выполнении курсового проекта «Фрагменты сада» по дисциплинам «Графика и композиция в ландшафтном проектировании» для бакалавров (рис. 1), «Проектная графика», «Ландшафтное проектирование», при прохождении творческой практики «Пленэр».

Работа над пейзажной картиной начинается в рисунке с эскизирования в мелком масштабе. Данная подготовительная работа является ос-

новой для будущей композиции (компоновки) пейзажа. «Целое поколение художников Европы и России «переболело» эскизной манерой исполнения. В России в конце XIX века устраивались специальные выставки этюдов и эскизов», — говорит В.Н. Стасевич [2]. Перед тем как начать эскизирование, например, фрагмента сада с плана (ортогональной проекции) в масштабе, автор рекомендует спросить студента о том, каким он видит результат изображения, какие можно использовать композиционные приемы, материалы, чтобы точнее донести до зрителя смысловую задачу изображения. Затем следует предложить задание для дальнейшего изображения фрагментов ландшафтной архитектуры в перспективе, первоначально определив *точку зрения и высоту линии горизонта*. Во время краткосрочных зарисовок элементов ландшафтной архитектуры студент анализирует форму, в заданиях это может быть малая архитектурная форма (МАФ) — ротонда, пергола, мостик, навес, садовая лестница, мебель, фонтан и т. п. Далее определяются перспективные искажения объектов ландшафтной архитектуры. Если выполнение работы намечается в цвете, необходимо нарисовать этюд, где подбираются родственно-контрастные цветовые гармонии; можно использовать цветные карандаши. Ландшафтный архитектор, занимающийся организацией пространства, постоянно применяет законы композиции в своей работе, поэтому задача преподавателя — подчеркнуть важность композиционного поиска в учебной творческой работе бакалавра, научить его определять композиционный центр. Этим центром может быть МАФ, поляна с древесно-кустарниковой посадкой, островок с беседкой в окружении водной глади озера и т. д. Затем следует наметить организацию пространства вокруг важных объектов, т. е. растительные формы, дорожки, воду. Вот как говорит о композиции Г.И. Панксов: «В произведениях изобразительного искусства встречаются композиции как с полной симметрией, так и с неполной (дисимметрические композиции). Например, картина А. Дюрера «Поклонение Святой Троице» [5], (рис. 2).

В процессе работы над композицией пейзажной картины необходимо учитывать и «влияние различных зрительных иллюзий: неадекватное восприятие равновеликих форм в зависимости от цвета или тона, членения разного вида, сочетание с другими формами и др.» [5]. Далее идет работа с *пространством*, восприятие которого зависит от намеченных размеров объектов ландшафтной архитектуры, от точки зрения, основания картины, от «зеленого» или водного пространства, попадающего в обзор рисующего: «Графический рисунок позволяет изобразить предмет

отвлеченно, без фона и без окружения. А живописное изображение учитывает фон, окружение, освещенность. Ле Корбюзье считал, что цвет имеет ценность только в связи с окружением» [5]. Чтобы пространство было доступно восприятию, линию горизонта намечают на уровне роста человека в масштабе и затем выполняют построение элементов с искажением перспективы: «Возрождение выработало такую систему как строгую геометрическую систему и назвало ее «перспектива» (линейная перспектива)» [6]. На рис. 3 наглядно показана линейная перспектива в эскизном изображении фрагмента простой пейзажной картины. В сложных панорамных пейзажах построение пространства связано с делением его на планы и применением законов воздушной перспективы в подаче изображения (рис. 4): «Передний план выполняется подробно, более яркими красками с прорисовкой деталей; средний — с учетом воздушной перспективы и без подробной прорисовки деталей; задний план имеет плавные, мягкие, расплывчатые очертания, передающие *воздушную перспективу*. Удаленный ландшафт днем кажется голубоватым, так как на большом расстоянии в мутном воздухе предметы становятся скрывающимися светом атмосферы. Если воздух чист, дымка имеет чистые синеватые тона» [8]. Здесь используют *тон*, «*температуру*» *цвета*, *контрасты* и *законы воздушной перспективы*.

В ландшафтной архитектуре одним из наиболее важных и сложных практических заданий творческой практики «Пленэр» является изображение пейзажа с архитектурными сооружениями, какими могут быть дома, беседки, навесы, мосты, фонтаны и т. д. Здесь «наблюдаемые издали здания следует рассматривать как большие массы со слабо различимыми деталями, в то время как строения на первом плане нужно изображать с большой точностью» [9]. Нельзя забывать, что «при изображении городских домов необходимо принимать во внимание пропорции человека относительно здания» [9]. Соблюдение масштаба важно и при изображении малых архитектурных форм (МАФ): скамеек, садовых лестниц, мебели, пергол и т. д. [10–14].

Сложные пейзажные картины рекомендуется отображать не только в быстрых зарисовках, но и в акварельных этюдах (рис. 5). Акварельные краски являются одним из основных материалов и при обучении, и в профессиональной деятельности ландшафтного архитектора: в «акварелях, требующих более точного, сложного и детального контура, целесообразно применять карандаш. В сером карандашном контуре имеют значение светлота тона и тонкость очертаний. Причем в освещенных местах, где будут положены светлые краски, он наносится легко, а в глубоких тенях твердо подчеркивается, «чтобы линии оставались

Рис. 2. А. Дюрер. Поклонение Святой Троице
Fig. 2. A. Durer. Worship of the Holy Trinity

Рис. 3. Линейная перспектива в пейзажной картине [7]
Fig. 3. The linear perspective in the landscape picture [7]

Рис. 4. Н.П. Крымов. Утро в Центральном парке культуры и отдыха в Москве (1937)
Fig. 4. N.P. Krymov. Morning in the Central Park of Culture and Leisure in Moscow (1937)

Рис. 5. Этюд, выполненный акварелью (студенческая работа)
Fig. 5. Etude performed in watercolor (student work)

Рис. 6. И.И. Левитан. Березовая роща (1885)
Fig. 6. I.I. Levitan. The Birch Grove (1885)

Рис. 7. А.А. Ухтомский. Гравюра с картины С.Ф. Щедрина
Fig. 7. A.A. Ukhtomsky. Engraving of the picture by S.F. Shchedrin

видимыми под темными красками» [15]. Акварель используется не только при изображении пейзажной картины, которая благодаря таким свойствам краски, как прозрачность и легкость, «дышит», но и при выполнении генеральных и дендрологических планов в технике послойной отмывки.

Инженер садово-паркового строительства занимается и проектированием водоемов, поэтому умение первоначально в чертеже построить отражение в перспективе близко расположенных к воде объектов, а затем применить упражнения на составление цветовых гармоний в изображении воды является важным аспектом обучения бакалавра (см. рис. 1). Выполнение таких заданий способствует не только выработке практических навыков, но и развитию художественного вкуса учащегося. С этими заданиями связаны различные виды деятельности: чертежи, рисование по памяти и с натуры, фотофиксаж, упражнения по колористике. Кроме того, созерцание отражения в воде благоприятно воздействует на психику человека.

Ландшафтному архитектору необходимо умение изображать древесно-растительные формы — и в пейзажах, и в проектах ландшафтной архитектуры. Но перед тем как приступить к изображению растительной формы, необходимо ее изучить. При рисовании древесно-кустарниковых растений и цветов прежде всего надо уяснить и показать в рисунке их тектонику и структуру, затем определить объем и художественную подачу материала. Помимо выполнения обязательных заданий, для успешного обучения изображению пейзажной картины студенту следует самостоятельно упражняться в рисовании (в том числе — в рисовании этюдов). Заниматься надо с охотой, каждый день по 30–60 минут.

Будущим проектировщикам «зеленого пространства» необходимо знать *законы светотени* при солнечном (параллельном) освещении и приобрести навыки изображения собственных и падающих теней в перспективе. Прекрасным примером служит «Березовая роща» И.И. Левитана (рис. 6). На картине изображен «своеобразный лесной интерьер, она кажется наполненной светом и воздухом, залитой солнцем, которое то с трудом пробивается сквозь густую листву, то яркими пятнами ложится на траву, на нежные бело-розовые стволы берез» [16]. Картина вызывает массу положительных эмоций. Бакалавр, помимо первостепенных задач, поставленных в учебной работе, методично и последовательно решает задачи на построение теней, так как от этого будет зависеть организация всего пространства, функциональность, содержательность проекта (см. рис. 1). К таким задачам относятся изображение аллеи и построение теней в перспективе, когда солнце светит спереди от зрителя.

Становление пейзажной живописи в России связано со многими художниками, но «первым по времени официальным русским ландшафтным живописцем и первым учителем пейзажа в Академии художеств» был С.Ф. Щедрин [2]. В 1799 г. в Академии художеств был учрежден граверный ландшафтный класс для гравирования видов императорских дворцов и парков, в основном по картинам Щедрина (рис. 7). Преподаватели живописной техники пользуются приемами, которые применяли мастера русского искусства, такие как И.И. Левитан, В.Д. Поленов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, и которые остаются важной составляющей методов обучения и в современных условиях.

Изобразительное искусство способствует динамичному развитию ландшафтного искусства. На занятиях преподаватель знакомит учащихся и с работами наших современников. Это, например, акварели Т. Дюваля (виды парижских улиц), Дж.Ф. Даудена (лесная дорога после дождя), М. Вронской (здания Санкт-Петербурга) и др. А работы, подобные картине Н.П. Крымова «Утро в Центральном парке культуры и отдыха в Москве» (см. рис. 4), не только интересны для ландшафтных архитекторов, но и имеют историческую ценность.

При обучении ландшафтному рисунку стоит воспользоваться опытом современных зарубежных авторов, о которых рассказывает в своем учебном пособии «Основы ландшафтного рисунка для дизайнеров» Д. Нис: «В течение долгого времени люди учились использовать сильные стороны компьютера, но в конце концов поняли, что многие работы все же эффективнее выполнять вручную. Количество людей, которые могут совмещать техники рисования на компьютере и от руки, с каждым днем растет» [7].

Выводы

Практическое освоение системы приемов и правил при изображении пейзажной картины не только развивает пространственное творческое

мышление у студентов бакалавриата, повышает интерес к проектированию, помогает активизировать учебный процесс, но и позволяет достичь профессиональных успехов в области ландшафтной архитектуры.

Список литературы

- [1] Курий С. Рене Магритт. И явное станет тайным // *Время Z*, 2011. URL: <http://www.ytime.com.ua/gu/17/2015/89/3799> (дата обращения 16.09.2017).
- [2] Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность. М.: Просвещение, 1978. 176 с.
- [3] Киященко Н.И. Эстетика жизни. М.: Гуманитарий, 2004. 118 с.
- [4] Васильева О.И. Основы композиции в ландшафтном проектировании. М.: МГУЛ, 2008. 44 с.
- [5] Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М.: Академия, 2008. 44 с.
- [6] Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977. 143 с.
- [7] Нис Д. Основы ландшафтного рисунка для дизайнеров / пер. с нем. М. Дедова. М.: Белый город, 2010. 319 с.
- [8] Алексахин Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании. М.: МГУЛ, 2010. 76 с.
- [9] Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. М.: Эксмо, 2002. 64 с.
- [10] Гадамер Г.-Г. Искусство и подражание. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 228–241.
- [11] Ханнанов А.Д. Международный опыт художественного образования и стратегические ориентиры ЮНЕСКО // Модели художественного воспитания обучающихся в укрупненных образовательных комплексах мегаполиса / под общ. ред. М.Н. Лазутовой. М.: Логос, 2015. С. 85–101.
- [12] Беккет В. История живописи. М.: АСТ, 2007 г. 400 с.
- [13] Гибсон Д. Психология искусства. Экологический подход к зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1988, 464 с.
- [14] Никифорова М.М. Формирование предметного образа в дизайне // *Сервис plus*, 2009. № 2. С. 26–30.
- [15] Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. М.: Госиздатстройлит, 1959. 247 с.
- [16] Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве. М.: Просвещение, 1979. 183 с.

Сведения об авторе

Васильева Ольга Ивановна — старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства МГТУ им. Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал), v.olgai@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.04.2018.

Принята к публикации 14.05.2018.

IMAGE OF LANDSCAPE PICTURES AS MEANS IN TRAINING LANDSCAPE ARCHITECTURE BACHELORS

O.I. Vasil'eva

BMSTU (Mytishchi branch), 1, 1st Institutskaya st., 141005, Mytishchi, Moscow reg., Russia

v.olgai@yandex.ru

The importance and need to give a clear and general vision of many aspects of the image of a landscape picture and its role in training bachelors of landscape architecture is considered. The article contains a large number of councils for the solution of problems which a student in the course of training faces, effective practical decisions on a technique of development of the graphic diploma, presentation in the form of creative works of the students who are examples of performance of tasks on increase in skill in drawing landscapes, examples of pictures of the Russian artists-landscape writers are provided. Historical data on interrelation of landscape and landscape gardening arts are considered. Importance of use by a teacher in the picturesque equipment of the principles, is emphasized with the applied masters of the Russian art who become an important component in improvement of methods of training and in modern conditions. In article importance of work is designated «in the open air» where pupils show the knowledge and abilities not only to understand various breeds of trees, styles of architectural constructions, laws of harmony of landscape space, possession of art means but also educational influence of a landscape on development of young future specialist. The attention to indissoluble communication with other disciplines of a landscape and architectural cycle in the course of training and a peculiar role of landscape painting in dynamics of development of landscape art in general is paid. On the basis of the analysis and the corresponding conclusions the author presented methodical main receptions, rules and laws of the image of a landscape picture, particular recommendations about the organization of occupations, the system of training that then the bachelor could use freely the graphic and picturesque equipment in project work, adapt it to the professional inquiries of the landscape architect are made. Scientific and methodical level of material strictly follows the principles of the sequence and availability.

Keywords: landscape picture, landscape architecture, composition, space, drawing, technique, chromatics, form, volume, prospect, project

Suggested citation: Vasil'eva O.I. *Izobrazhenie peyzazhnoy kartiny kak sredstvo obucheniya bakalavrov landshaftnoy arkhitektury* [Image of landscape pictures as means in training landscape architecture bachelors]. *Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin*, 2018, vol. 22, no. 4, pp. 127–132. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-4-127-132

References

- [1] Kuriy S. *Rene Magritt. I yavnoe stanet taynym* [Rene Magritte. And the obvious will become secret]. *Vremya Z*, 2011. URL: <http://www.ytime.com.ua/en/17/2015/89/3799> (accessed 16.09.2017).
- [2] Stasevich V.N. *Pejzazh. Kartina i deystvitel'nost'* [Landscape. Picture and reality]. Moscow: Prosveshchenie, 1978, 176 p.
- [3] Kiyashchenko N.I. *Estetika zhizni* [Aesthetics of life]. Moscow: Gumanitariy, 2004, 118 p.
- [4] Vasil'eva O.I. *Osnovy kompozitsii v landshaftnom proektirovanii* [Basics of composition in landscape design]. Moscow: MGUL, 2008, 44 p.
- [5] Panksenov G.I. *Zhivopis'. Forma, tsvet, izobrazhenie* [Painting. Shape, color, image]. Moscow: Akademiya, 2008, 44 p.
- [6] Volkov N.N. *Kompozitsiya v zhivopisi* [Composition in painting]. Moscow: Iskustvo [Art], 1977, 143 p.
- [7] Nis D. *Osnovy landshaftnogo risunka dlya dizaynerov* [Fundamentals of landscape design for designers]. Translation from German by M. Dedov. Moscow: Belyy gorod, 2010, 319 p.
- [8] Aleksakhin N.N. *Osnovy tsvetovedeniya v landshaftnom proektirovanii* [Fundamentals of color science in landscape design]. Moscow: MGUL, 2010, 76 p.
- [9] Chivardi D. *Risunok. Pejzazh: metody, tekhnika, kompozitsiya* [Drawing. Landscape: methods, technique, composition]. Moscow: Eksmo, 2002, 64 p.
- [10] Gadamer G.-G. *Iskustvo i podrazhanie. Aktual'nost' prekrasnogo* [Art and imitation. The relevance of the beautiful]. Moscow: Iskustvo [Art], 1991, pp. 228–241.
- [11] Khannanov A.D. *Mezhdunarodnyy opyt khudozhestvennogo obrazovaniya i strategicheskie orientiry YuNESKO* [International experience of art education and strategic reference points of UNESCO]. *Modeli hudozhestvennogo vospitaniya obuchayushchihya v ukрупnennykh obrazovatel'nykh kompleksakh megalopolisa* [Models of artistic education of students in integrated educational complexes of the megalopolis]. Ed. M.N. Lazutova. Moscow: Logos, 2015, pp. 85–101.
- [12] Bekket V. *Istoriya zhivopisi* [History of painting]. Moscow: AST, 2007, 400 p.
- [13] Gibson D. *Psikhologiya iskusstva. Ekologicheskiy podkhod k zritel'nomu vospriyatiyu* [Psychology of Art. Ecological approach to visual perception]. Moscow: Progress, 1988, 464 p.
- [14] Nikiforova M.M. *Formirovanie predmetnogo obraza v dizayne* [Formation of a subject image in design]. Moscow: Service plus, 2009, no. 2, pp. 26–30.
- [15] Revyakin P.P. *Tekhnika akvarel'noy zhivopisi* [Technique of watercolor painting]. Moscow: Gosizdatstroylit, 1959, 247 p.
- [16] Rozenvasser V.B. *Besedy ob iskusstve* [Conversations about art]. Moscow: Prosveshchenie, 1979, 183 p.

Author's information

Vasil'eva Olga Ivanovna — Senior Lecture at the Department of Landscape Architecture and Landscape Gardening Construction of the BMSTU (Mytishchi branch), v.olgai@yandex.ru

Received 13.04.2018.

Accepted for publication 14.05.2018.