Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 27.01.2021 23:32:41
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра дизайна и технологии изделий легкой промышленности

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
О.Г. Локтионова
" " 2017 г.

ЖИВОПИСЬ

Методические указания по выполнению лабораторных, самостоятельных и научно-исследовательских работ по дисциплине «Рисунок и живопись» для студентов направления 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности

Курск 2017

УДК 687.112 (071.8)

Составитель О.В. Будникова

Рецензент:
Кандидат технических наук, доцент *Т.А. Добровольская*

Живопись: методические указания по выполнению лабораторных, самостоятельных и научно-исследовательских работ / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Будникова Курск, 2017. 70 с. Библиогр.: с.63.

Содержат основные сведения по теории и практике живописи, алгоритм работы над живописной композицией; технологические приёмы и принципы живописи при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Рисунок и живопись». Даются необходимые теоретические положения, правила оформления и подачи живописных и творческих работ. Предлагаются актуальные тематические направления исследований в сфере искусства и дизайна.

Методические указания соответствуют требованиям программы, утверждённой учебно-методическим объединением.

Предназначены для студентов направления подготовки 29.03.05 Конструирование изделий лёгкой промышленности очной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 24.11.2017. Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 4,2. Уч.-изд.л. 3,7. Тираж 100 экз. Заказ 2089. Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……4

1 НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОПИСИ ……...9
1.1 Средства художественной выразительности в живописи……10
1.2 Художественные живописные материалы, принадлежности и требования к ним……..13
1.3 Подготовка планшета к работе……18
1.4 Общие методические рекомендации и стадии работы над живописной композицией……19

2 ПРАКТИКУМ ПО ЖИВОПИСИ…….25

2.1 «Основы живописи. Гризайль» (6/8 ч.)…….25
2.2 «Живопись с ограничением использования цвета. Натюрморт. Драпировки и фрукты. » (8/8 ч) …….29
2.3 «Натюрморт. «Цветы» (8/8 ч)……38
2.4 «Декоративная композиция. Батик на шёлке» (8/12 ч) ……46
2.5 «Народный традиционный костюм» (16/16 ч) …….53

3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЖИВОПИСИ..60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……..62

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ …….....…63

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ …….64

ПРИЛОЖЕНИЕ…….68

ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины «Рисунок и живопись» является освоение методов выполнения всех видов графических и живописных работ, выполняемых от руки с помощью карандаша, пера, кисти, пастели, угля, сангины, а также акварели, гуаши, темперы и других художественных материалов.

Учиться рисовать – это означает учиться, особым образом не только видеть, но и мыслить. Наши глаза видят один и тот же предмет, но каждый видит его по-своему, поскольку в процессе восприятия мы автоматически отбираем то, что нам важно. Эти различия в наблюдаемом объекте и составляют неповторимую индивидуальность рисунка, живописного полотна. Таким образом, если десять человек будут рисовать одну и ту же постановку, например, натюрморт, то мы получим десять разных натюрмортов.

Задачи изучения:

– развивать культуру зрительного восприятия предметов и явлений окружающей действительности и произведений искусства;

– научить изображать предметы во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и с учетом их цветовых особенностей;

– развить зрительную память, научить работать по представлению и воображению;

– ознакомить с теоретическими основами рисунка, живописи, перспективы, теории теней, композиции;

– ознакомить с техниками рисунка, живописи, графическими и живописными художественными материалами.

В результате освоения курса студенты должны:

знать:

– приемы и методы исполнения рисунков, живописных работ (зарисовок, эскизов, графических и живописных композиций и т.д.);

– способы построения композиции рисунка и живописи, техники их исполнения;

– графические свойства средств, применяемых при выполнении рисунка;

– законы линейной и воздушной перспективы;

–живописные художественные свойства средств, применяемых при выполнении композиции;

уметь:
– выполнять с натуры различные виды натюрмортов;
– выполнять эскизные зарисовки;
– выполнять с натуры зарисовки и этюды различных объектов (манекена, фигуры человека);
владеть:
– методами работы с различными графическими и живописными материалами;
– способами компоновки предметов на листе;
– техниками выполнения краткосрочных набросков и долговременных постановок;
– способами построения предметов постановки с учетом линейной и свето-воздушной перспективы,
– методами выявления объемно-пространственной конструкции изображаемых предметов,
– методами правильной передачи пропорциональных соотношений элементов композиции;

Задачи изучения блока «Живопись» дисциплины «Рисунок и живопись»:
– ознакомление с теоретическими основами живописи;
– развитие восприятия, представления и творческого мышления в процессе выполнения живописных работ;
– овладение техниками живописи;
– выработка умения системно анализировать собственную работу, используя критерии академического рисунка и академической живописи.

Лабораторные работы по живописи строятся на практическом применении теоретических научных знаний, которые неразрывно связаны с изобразительным искусством, дизайном и искусством костюма. Систематическое и последовательное изучение теории изобразительной грамоты при написании рефератов, подготовке презентаций, выполнении самостоятельной работы является одним из важнейших условий успешного обучения рисунку и живописи.

Изучением данной дисциплины обеспечивается формирование следующих общекультурных компетенций (ОК):
– способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
– способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).

В обучении живописи есть комплекс заданий, на которых происходит отработка всех технических и практических навыков, обобщенное название этих упражнений – учебный натюрморт.

В программе по живописи учебные натюрморты занимают основную часть заданий. Натюрморт как самостоятельный жанр сформировался только в XVII веке, однако, к началу XIX века и по сей день является основным постановочным упражнением для художников.

В отличие от других жанров живописи, без сомнения нужных и важных, только в натюрморте, то есть в изображении неодушевленных статичных предметов, собранных в единую композиционную группу, можно даже с нулевого уровня начать изучении основ живописи, таких как:

- работа с красками, техника смешивания и нанесения;
- моделировка предметов, правила формообразования и так называемой «лепки» предметов за счет структурного расположения мазков;
- передача объемов, тонов и планов.

Учебный натюрморт, помимо основных задач, помогает найти подходящую для обучающихся манеру, удобные живописные приемы, что в процессе обучения формирует индивидуальный стиль. После занятий на общих просмотрах можно наблюдать как основе одного натюрморта получаются настолько разные работы и разные манеры.

Качественное освоение методов и техник живописи, выполнение самостоятельных живописных работ предполагает осуществление студентами определённого ряда действий:

1. При раскрытии изучаемых тем лабораторных работ по живописи рекомендуется использовать любую периодическую, учебную, учебно-методическую литературу и информационную базу интернет-ресурсов.

2. Деятельность студентов в рамках творческой работы носит комплексный характер. И предполагает не только выполнение живописных композиций: эскизов, этюдов, живописных зарисовок творческих источников, рисунков с натуры, но и проведение научного исследования в сфере изобразительного искусства. Размер основных программных заданий должен составлять не менее 1/2 листа бумаги. Предварительные этюды, упражнения и т. д., выполняются на листах формата 1/4, 1/8, 1/16.

3. В рамках самостоятельной работы по предложенным темам студенты выполняют творческие композиции по отработке навыков живописи и разработке оригинальных дизайнерских работ.

4. При подготовке теоретических аспектов работы по поиску, необходимой для раскрытия темы, информации студенты составляют подробный словарь новых терминов и определений, с которыми им пришлось столкнуться при выполнении задания по соответствующей теме.

5. В процессе написания реферата по выбранной тематике обязательно указывается актуальность темы, список использованных для раскрытия темы реферата источников информации, оформленный в соответствии с требованиями стандарта университета.

6. Выполнение самостоятельной работы по теме предполагает подборку информационных, иллюстративных материалов: источников творчества, на основании изучения которых выполняются авторские живописные композиции.

7. Готовится просмотр/собеседование по теме.

Защита лабораторных работ и оценка знаний студентов производится по результатам публичного/кафедрального просмотра по следующим критериям:

– от «24-48 баллов» выставляется, если студент представил:

– полный объем заданий и композиционно завершённых работ натурных (аудиторных) постановок лабораторных работ (оформленных в соответствии с правилами подачи и проведения выставочных экспозиций);

– заданный минимальный объём грамотно выполненных творческих композиций, нарисованных в рамках самостоятельной работы;

– продемонстрировал профессиональные навыки композиции;

– показал владение техниками живописи; грамотные конструктивно-композиционные решения, соответствующие заданию;

– охарактеризовал и проанализировал свои рисунки, представленные на просмотр;

– «до 24» выставляется, если студент представил неполный объем заданий и композиционно завершённых работ натурных (аудиторных) постановок лабораторных работ (оформленных в соответствии с правилами подачи и проведения выставочных

экспозиций); показал слабые профессиональные навыки композиции, слабое владение техниками живописи; представил неполный объем заданий и незавершённых живописных композиций натурных (аудиторных) постановок лабораторных работ.

Следует отметить специфику экзаменационных оценок студентов. Экзамен проводится в два этапа. Первый – просмотр выполненных в течение семестра рисунков и живописных композиций, второй этап – теоретическое тестирование.

На экзамен студенты обязаны представить работы по всем темам пройденного курса за семестр, в том числе наброски, выполненные самостоятельно в учебной мастерской и дома. В конце семестра работы студентов оформляются в паспарту или рамки развешиваются в аудитории. Комиссия в количестве 3–5 человек – преподавателей кафедры проводит просмотр работ и ставит студенту общую оценку за все работы, выполненные в течение семестра.

На этом этапе учитывается активность студентов на занятиях, количество и качество выполненных работ, текущая оценка, выставленная после окончания каждой лабораторной работы. Положительная оценка на экзамене ставится за грамотное, правильное и своевременное выполнение всех работ семестра и по результатам тестирования.

Хочется надеться, что данные методические рекомендации помогут овладеть приемами и техниками композиции и живописи, приобрести навыки эскизирования и в дальнейшем способствовать сознательному овладению процессом дизайн-проектирования.

1 НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЖИВОПИСИ

Живопись (от рус. живо и писать) – это:
– искусство цвета;
– вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, отражающих как действительность, так и фантазийный (виртуальный) мир и передающий эмоциональный мир художника;
– произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и др.), нанесенными на какую либо твердую поверхность, называется живописью.

Главным выразительным средством живописи является цвет[1], и его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность изображения

По своему практическому назначению живопись разделяется на:

– монументальную;
– станковую;
– иконопись;
– миниатюру;
– театрально-декорационную;
– декоративную роспись и др.

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические образы.

Жанр (франц. genre – род) – в теории изобразительного искусства – область искусства, ограниченная определенной тематикой и кругом предметов изображения. Различают следующие жанры станковой живописи: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой, исторический, батальный жанры.

Живопись связана с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твердую или гибкую основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а также произведения искусства, выполненные такими способами.

---

[1] *Цвет* – свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения. Свет разных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения; излучения от 380 до 470 нм имеют фиолетовый и синий цвет, от 470 до 500 нм - сине-зеленый, от 500 до 560 нм - зеленый, от 560 до 590 нм - желто-оранжевый, от 590 до 760 нм - красный. Однако цвет сложного излучения не определяется однозначно его спектральным составом.

Русское слово живопись указывает на реализм этого искусства в эпоху барокко, когда в России начали писать картины в западном стиле, преимущественно масляными красками. В иконописи употребляется глагол «писать», так же как в греческом языке. В то же время «живописать» может быть понято как энергичная, своеобразная манера писать, т.е. и как своего рода письменность.

О связи живописи с письменностью семиотики видят и определенную манеру создавать знаки. История живописи зародилась и развивается в рамках изобразительности, реалистичности и знаковости: от иконы (образ) к абстракции.

Как и другие виды искусства, живопись выполняет познавательную, эстетическую, религиозную, идеологическую, философскую, социально-воспитательную или документальную функции, а также служит сферой создания предметных эстетических ценностей, будучи одной из высокоразвитых форм человеческого труда.

Живопись отражает и в свете тех или иных идеологических концепций оценивает духовное содержание эпохи, ее социальное развитие. Мощно воздействуя на чувства и мысли зрителей, заставляя последних переживать действительность, изображенную художником, живопись служит действенным средством общественного воспитания. Многие произведения живописи обладают документально-информационной ценностью.

1.1 Средства художественной выразительности в живописи

К художественно – выразительным средствам живописи относятся цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контраст.

Каждый живой и неживой предмет имеет свой цвет. Также как и цвет, огромную роль играет освещенность. Воздействия цветовой окраски, расположение в пространстве, состояние воздуха влияет на цвет. Красота, которой мы восхищаемся и которую мы любим – красочное богатство действительности, или иначе цвета.

Художник передает с помощью цвета, цветовых ощущений, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых цветов все разнообразие настроения, чувства. А к ним относиться – радость, ожидание, тревога, грусть, нежность.

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на холсте, бумаги, картоне. Техника зависит от индивидуальной манеры художника, она очень разнообразна.

Линия и пятно – четкое очертание краской конкретного предмета на полотне. Пятно – тональное, силуэтное изображение объекта. Четкие линии очертания тени того или другого предмета, усиливающие чувства грусти или радости.

Форма предметов определяется очертаниями, контуром, силуэтом. В упрощенном виде – квадрат, треугольник, круг, прямоугольник. Каждый предмет в упрощенном виде похож на геометрическую фигуру.

Построение объема и пространства в живописи связано с:

– линейной и воздушной перспективой;

– моделировкой светотени;

– использованием конструктивных качеств рисунка;

– применением тепло-холодных свойств цветов.

Основное выразительное средство живописи – цвет, своей экспрессией, способностью вызывать различные чувственные ассоциации усиливает эмоциональность изображения, обусловливает широкие изобразительные и декоративные возможности живописи. В произведениях живописи он образует цельную систему – колорит, характеризующийся по:

– светлоте: темный или светлый

– насыщенности, яркий или приглушенный

– теплоте: теплый или холодный.

Таким образом, веселое настроение – это светлый, яркий, теплый, контрастные или близкие по тону. Страшное/мрачное настроение – это темный, яркий, близкие или контрастные по тону, холодные. Грустное/печальное – это светлый / темный приглушенный, близкий по цвету, холодные, теплые тона. Спокойное – это светлые приглушенные, близкие по тону, теплые тона.

Обычно применяется тот или иной ряд взаимосвязанных цветов и их оттенков (полихромная гамма), хотя существует также живопись оттенками одного цвета (монохромная). Цветовая композиция обеспечивает определенное цветовое единство произведения, влияет на ход его восприятия зрителем, являясь специфической для произведения живописи частью его художественной структуры (композиция).

Другое выразительное средство живописи – рисунок (линия и светотень) – ритмически и композиционно вместе с цветом организует изображение; линия отграничивает друг от друга объемы, является часто конструктивной основой живописной формы, позволяет обобщенно или детально воспроизводить очертания предметов, выявлять их мельчайшие элементы.

Живопись, как и другие изобразительные искусства, иллюзорна: – это имитация трехмерного пространства в плоскости, достигаемая посредством линейной и цветовой перспективы. Но ее визуальный и к тому же цветовой аспект (глаз воспринимает в одно мгновение практически бесконечную информацию) обуславливает исключительное место живописи среди всех изобразительных искусств.

Условно различаются два типа живописного изображения: линейно-плоскостное и объемно-пространственное, но между ними нет четких границ.

Для линейно-плоскостной живописи характерны плоские пятна локального цвета, очерченные выразительными контурами, четкие и ритмичные линии; в древней и отчасти в современной живописи встречаются условные способы пространственного построения и воспроизведения предметов (иногда показываемых одновременно с разных сторон), которые раскрывают зрителю определенную логику изображения, размещения предметов в пространстве, но почти не нарушают двухмерность живописной плоскости. Эта живопись, с ее ярко выраженными условностью и декоративностью, во многие эпохи функционировала главным образом в ансамбле с архитектурой, подчиняясь глади стен и архитектурным членениям; более или менее плоскостной характер носили в определенные эпохи и миниатюры, иконы, а затем и целые

Полутон – переходный тон между двумя соседними малоконтрастными тонами в освещенной части предмета. Использование полутонов в произведениях искусства способствует: большей тонкости моделировки форм; мягкости переходов тона в тон.

Цветовой рефлекс в живописи – это оттенок цвета более сильно освещенного предмета на поверхности, соседней с ним. Цветовые рефлексы: возникают в результате отражения лучей света

от окружающих предметов; обнаруживают взаимодействие различно окрашенных объектов.

Поверхность красочного слоя произведения живописи, т.е. его фактура, бывает глянцевитой и матовой, слитной или прерывистой, гладкой или неровной. Необходимый цвет, оттенок достигаются как смешением красок на палитре, так и лессировками; рядом положенные мазки разных цветов могут на определенном расстоянии как бы смешиваться в глазу у зрителя.

1.2. Художественные живописные материалы, принадлежности и требования к ним

По технике и средствам исполнения живопись подразделяется на несколько видов: акварельную, аэрографическую, витражную, восковую, гризайль, гуашевую, масляную, мозаичную, пастельную, темперную, фресковую, акриловую и смешанную.

Каждая живописная техника имеет свои цветовые особенности, и разнообразие техник зависит от разнообразия веществ, связующих красящий пигмент (воск, масло, мед, яйцо, клей и пр.). Красящие пигменты могут быть как минерального, так и органического происхождения; они могут быть природными и синтетическими. По внешнему виду пигменты представляют собой дисперсные (тонко измельченные) порошки различных цветов.

Краски, состоящие из связующего и красящего веществ, могут также подразделяться на водные (акварель, гуашь, темпера) и не водные (масляные, эмалевые, лаковые и т.д.).

Основанием для живописного материала может служить бумага (белая или цветная, гладкая или фактурная) либо грунт (на картоне, холсте, дереве и т.д.).

Рассмотрим более подробно такие живописные техники, как гуашь, темпера, акварель, так как именно они используются для выполнения этюдов с натуры, декоративного рисования и эскизов моделей одежды.

Гуашь – корпусная кроющая непрозрачная краска, имеет матово-бархатистый тон, быстро сохнет и светлеет.

Гуашью можно работать не только на бумаге, но и на грунтованном холсте, на ткани, картоне, фанере. Гуашь состоит из тонко протертого пигмента и связующего вещества. Многие

гуашевые краски содержат белила, что при высыхании делает их несколько белесыми.

Гуашью работают главным образом плакатисты и графики, а также некоторые художники-станковисты. Она широко применяется в декорационной живописи, при выполнении различных эскизов.

Так как гуашь – краска кроющая, непросвечивающая, рисунок под нее можно делать без особых предосторожностей, не перенося его с другого листа, а прорабатывая прямо на будущем живописном поле.

Для работы гуашь следует разводить до консистенции очень жидкой сметаны, при этом она должна оставаться непрозрачной. Слишком жидко положенная краска при высыхании образует по границам мазков темные каемки. Не следует класть гуашь и слишком густо или перекрывать много раз одно и то же место – она плохо закрепится и после высыхания будет осыпаться.

Темпера (лат. temperare – смешивать). Темперная живопись существует очень давно, ее знали еще в Древнем Египте. Древняя русская живопись также была темперной. Темпера, как и гуашь – кроющая непрозрачная краска, разводится водной эмульсией, быстро сохнет и дает матовую бархатистую поверхность.

В отличие от гуаши темпера, раз высохнув, снова уже не растворяется водой, и, кроме того, темпера более прозрачна. Темпера хорошо соединяется как с бумагой и картоном, так и с грунтованным и негрунтованным холстом, древесно-волокнистой плитой и даже металлом. Она сама может служить грунтом под масляные краски – можно начать работу темперой, а закончить ее маслом, без какой-либо переходной стадии.

Темперой трудно гладко покрыть большую плоскость. Почти всегда остаются следы отдельных мазков. Это надо учитывать и класть мазки по форме предметов, а при нанесении краски на большую плоскость, наоборот, все мелкие мазки надо класть в одном направлении. В темпере связующим веществом служит эмульсия. В зависимости от ее состава темпера получает название: казеиново-масляная, яичная, поливинилацетатная или др.

Акварель. Название происходит от лат. aqua – вода. Основная особенность акварели – прозрачность ее красок при письме. Акварельные краски относятся к группе клеевых лессировочных

красок. Связующими веществами акварельных красок являются растительные прозрачные клеи, легко растворимые в воде.

Развитие акварельной живописи относится ко времени персидской книжной миниатюры, которая возродилась в XII в. и распространилась на страны Востока. С XV столетия начинает применяться чистая акварель (без примеси белил), отличающаяся чистотой и прозрачностью красок.

Новые технические возможности акварельной живописи широко были раскрыты Альбрехтом Дюрером (1471 - 1528) в его пейзажах.

Начиная с XVII века, акварель становится самостоятельным видом живописи. Техника работы акварелью бывает двух видов: английская, когда живопись ведут на увлажненной бумаге, с заливкой деталей рисунка общим тоном и отмывками, и итальянская, которую ведут по сухой бумаге плотным многослойным письмом. В России одним из выдающихся русских акварелистов того времени был П. Ф. Соколов – портретист и иллюстратор произведений Н. В. Гоголя и И. С. Тургенева.

Акварельная живопись является одной из сложных художественных техник. В отличие от масла и темперы она практически не допускает переделок – новым покрытием красками можно только утемнить, но сделать темное светлым уже нельзя. Поэтому рекомендуется в случае нанесения на бумагу неверно взятого тона этот слой краски тщательно смыть губкой или большой кистью.

Особенность акварельной техники – в ее влажном письме. Кисть должна быть набухшей от краски, краска сама должна течь по бумаге, а кисть только помогать ей правильно распределяться. Чтобы жидкая краска свободно двигалась по бумаге, кисть должна иметь наклон 30-45° к горизонтальной плоскости листа.

Рисунок под акварель должен быть очень легким, контурным. Если рисунок требует тщательной проработки, то его полностью делают на другом листе, а затем переносят на основной только самые необходимые контуры.

В акварели в основном употребляются кисти из мягкого хвостового волоса некоторых животных. В первую очередь это колонковые и беличьи кисти. Бывают также куньи, барсуковые, собольи, хорьковые и т.д. Щетинные кисти употребляются очень редко. Для начала надо иметь две беличьи кисти: одну № 10-12 и

другую № 18-20, а также одну тонкую колонковую № 2 для особо подробной деталировки.

Качество бумаги для акварельной живописи немаловажно. Качество бумаги должно быть таково, чтобы бумага, покрытая несколько раз краской, хорошо просвечивала через слой краски. Прозрачность – главное достоинство акварели, белизна бумаги при этом должна быть идеальной.

Белизна бумаги – это источник отраженного света, идущего как бы изнутри картины, т.е. бумага, является своеобразным световым экраном, кроме того, белая бумага служит оптическим разбеливателем акварельных красок.

Лучшая бумага для акварели крупнозернистая, особенно для длительных работ. Крупная фактура бумаги обогащает цветовые качества живописной поверхности. Мелкозернистая бумага применяется для живописи предметов, незначительных по размеру, для живописи пейзажей, интерьеров.

Для акварели также пригоден плотный ватман. Перед работой его необходимо смочить теплой водой с помощью губки, чтобы снизить его проклеенность. Не годятся глянцевые, гладкие сорта бумаги – краска будет соединяться с их поверхностью.

Наилучшая палитра для акварели – из пластмассы, с лунками для разведения красок. Для палитры используют также оргстекло прямоугольной или овальной формы. Самой простой палитрой для акварели может быть обыкновенная фаянсовая мелкая тарелка. Белизна палитры, как и белизна бумаги, позволяет видеть краску такой, какой она будет на бумаге. Часто вместо палитры пользуются такой же бумагой, на которой пишут, но это не совсем хорошо, так как в результате перемешивания краски на размокшей бумаге несколько загрязняются и мутнеют.

Пользуясь палитрой, для нахождения нужного цветового тона следует располагать краски в порядке спектра. Смешивают краски в середине палитры.

Перед началом работы акварелью краски следует слегка смочить чистой водой, чтобы они легко брались кистью. Для акварельной живописи немалое значение имеет подбор акварельных красок. Лучшими отечественными красками считаются краски «Ленинград», «Нева», «Чёрная речка» в кюветах из пластмассы. Краски бывают двух наборов: «Ленинград № I». состоящий из 24 цветов, и «Ленинград № 2» — из 16 цветов.

Помимо этих наборов в Санкт-Петербурге выпускают акварельные краски в тюбиках «Нева». Выпускаемые московской фабрикой акварельные краски высокого качества известны под названием «Москва».

Акварельные краски обладают существенными различиями. Употребляемые в акварели красочные пигменты те же, что и в других живописных техниках, с той лишь разницей, что в акварели применяются краски, обладающие большой прозрачностью. Например, такие, как кармин алая, голубая, изумрудная зеленая, более прозрачны, они полнее растворяются, а, следовательно, ровнее и глубже впитываются бумагой. Другие – кадмий желтый или перманент зеленый – обладают плотностью, зернистостью, укрываемостью. Они хуже впитываются бумагой, образуя поверхностные покрытия. Эти свойства и различия красок надо знать, чтобы наиболее целесообразно использовать их в своей работе.

При смешении прозрачных красок получаются и прозрачные красочные смеси. Цвет, полученный при смешении прозрачной и непрозрачной красок, блекнет после высыхания. Смешанные непрозрачные краски дают цвет, который уступает по насыщенности цвету, полученному от смешения прозрачных красок.

Чтобы акварельные краски в тюбиках не затвердели, сразу после раскладки красок на палитре в нужном количестве их следует закрыть. Краски в кюветах и плитках после работы необходимо осторожно обтереть мягкой тряпочкой, чтобы удалить сверху примеси других красок, которые образуются при составлении смесей.

Лучшие для акварельных работ кисти – колонковые. После работы их рекомендуется отмывать мылом и время от времени – раствором питьевой соды.

Кисти требуют аккуратного обращения. После окончания работы их нужно осторожно промыть и вытереть чистой тряпкой. Во время работы в случае избытка на кисти краски и воды их не следует стряхивать: это портит волос кисти и загрязняет рабочее место. Кисть лучше вытирать мягкой тряпкой. Также не стоит после работы оставлять кисти в стакане концом вниз: волос заламывается и кисть становится непригодной для работы.

Для исправления работы в случае капитального смывания частей в этюде нужна губка, а также нож с острым лезвием или лезвие бритвы (для выскабливания бликов).

1.3 Подготовка планшета к работе

Прежде чем писать на бумаге, рекомендуется пробами определить ее свойства: хорошо ли ложатся краски, отмываются ли они, допускает ли бумага различные поправки, подчистки и т. п. Бумага должна быть приклеена к жесткой основе, так как получить хорошие результаты на волнистой, деформирующейся от влаги бумаге невозможно. Перед работой лицевая сторона бумаги должна быть хорошо смочена чистой водой не менее двух раз с помощью губки или кисти. Лучше всего натягивать бумагу на планшет.

Бумага должна быть всегда хорошо натянутой и гладкой. Если бумагу нужно укрепить на планшете надолго, то это лучше сделать клеем ПВА-супер. Если же основанием бумаги служит временный планшет, то прикреплять бумагу проще и быстрее небольшим числом хороших кнопок. В том и другом случаях бумагу нужно смачивать с двух сторон, что дает равномерное увеличение ее при размачивании и медленное, равномерное уменьшение при высыхании (рис. 1).

Рис. 1. Подготовка бумаги к выполнению живописных работ

Намоченная с двух сторон бумага сохнет медленно, клей схватывается до того момента, когда бумага начинает подсыхать и тянуть. При смачивании бумаги сначала влажной губкой, без избытка воды, протирается внутренняя сторона так, чтобы не замочить краев, предназначенных для клея. Затем бумага переворачивается, и ее внешняя сторона смачивается полностью вместе с краями (рис.1).

Если бумага прикрепляется на кнопках, то тогда она смачивается целиком с двух сторон.

1.4 Общие методические рекомендации и стадии работы над живописной композицией

Цвет – это определенная длина цветовой волны, которая влияет на глаз. Цвет имеет 4 функции и в разных видах искусства представлен по-разному.

Изобразительная функция отвечает за реальную окраску предметов. В реальной жизни цвет применяется: от характера освещенности, от времени года и суток, от заслоняемости другим предметом (от тени), от удаленности предмета от зрителя, от того какие предметы/явления находятся рядом (блики).

Все цвета условно разделяются на теплые и холодные (рис.2). Наука, которая изучает закономерности цвета в природе и цветоощущение человека (химия, физика, биология, искусствоведение) – цветоведение.

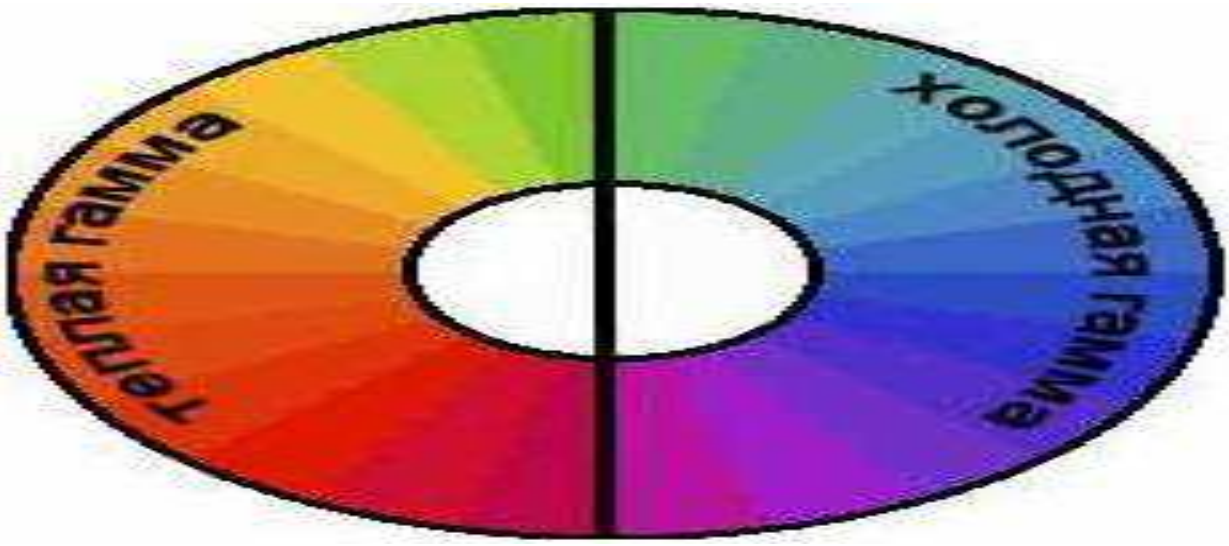

Рис.2. Цветовой круг.

Цвета различаются по составу оттенков: чем больше синего, тем холоднее, чем больше желтого, тем теплее. Основные цвета делятся на основные и дополнительные. Три основных цвета: желтый, красный, синий.

Основные цвета (составные / дополнительные) называются хроматические – это цвета, которые имеют цвет, окраску.

Черный, белый, все оттенки серого – ахроматические цвета.

Насыщенность – количество краски на единицу площади.

Светлота – обозначает оттенки одного цвета, которые получаться в результате смешивания в результате смешивания белой/черной краски с основной.

Контрастные по тону – далеко отстоящие друг от друга, дисгармоничны, так как не создают ощущения равновесия (они «воюют» друг с другом, противоположны), близкие по тону – рядом по цветовой гамме.

Каждый цвет можно представить в трех видах:

- ассоциативный – по ассоциации, (субъективное восприятие, т. к. вызывает разные ассоциации);
- технический – техническое название цвета по материалу, который используется для приготовления краски этого цвета, не доступное для многих.
- Тоновый – по цветовому тону, который применяется в цветоведении.

Следующая функция – выразительная, передающая настроение за счет цветовой гаммы. Создание конкретного настроения в картине достигается путем сочетания цветов, т.е. с помощью колорита. Следовательно, давая характеристику настроения нельзя называть отдельные цветовые тона, а надо использовать специфику колорита, т.е. характеристику цветового содержания.

Декоративная – с помощью цвета украшается произведение.

Композиционная – с помощью цвета выделяется сюжетно-композиционный центр.

Когда художники пишут свои этюды, они прищуривают глаза. Этот прием, действительно, помогает оценивать светлоту цветовых пятен. Он основан на том, что с прищуриванием глаз резко уменьшается попадаемое в глаза количество света, в результате чего перестают различаться (как в сумерках) цветовые тона, но четче определяются светлотные отношения.

Поверхность красочного слоя произведения живописи**,** т. е. его фактура, бывает глянцевой и матовой, слитной или прерывистой, гладкой или неровной. Необходимый цвет, оттенок достигаются смешением красок на палитре**,** инструменте художника.

Основная сложность, с которой сталкиваются работающие с гуашью художники, в том, что при подсыхании она изменяет свой цвет, становясь более светлой или, наоборот, темной. Необходимо помнить о том, что желтоватая и оранжевая после высыхания темнеют, окись же хрома, изумрудно-зеленая, золотистая и светлая охра, а также кадмии и кобальты имеют обыкновение светлеть.

Ультрамарин, сиена жженая/натуральная, а также краплаки сначала темнеют, а потом светлеют. Решить проблему высветления и потемнения можно при помощи цинковых белил. Обычно они входят в ассортимент предлагаемых красок (рис.3)..

Рис.3. Декоративный «танцующий» натюрморт

Чтобы не ошибиться с тоном, что довольно легко, если гуашь высохла, рекомендуется предварительно сделать выкраску (т.е. на отдельных листах бумаги протестировать различные варианты смесей краски, теплохолодность и степень высветления / затемнения того или иного красящего состава).

Гуашь легко пересыхает, поэтому хранить ее нужно в плотно закрытой таре. Нельзя допускать и переохлаждения краски: при температуре воздуха ниже нуля градусов по Цельсию она портится. Иногда если гуашь засохла, то есть шанс ее спасти, но процесс восстановления довольно длительный и занимает примерно трое суток. К краске следует добавить воду, клей ПВА или желатин. По истечению указанного срока нужно размешать ее до однородной консистенции.

Работа, выполненная гуашью, достаточно хрупкая, поэтому ни в коем случае полученные рисунки нельзя сворачивать трубочкой. Класть один лист поверх другого тоже не рекомендуется. Чтобы избежать повреждений, нужно проложить листы папиросной бумагой или калькой: в этом случае «жизнь» произведения искусства будет долгой.

Важным моментом является создание необходимых условий для работы. На рабочем месте должны быть: краски, палитра, кисти, бумага, банка с водой, губка и тряпочка для вытирания кистей или бумажные полотенца.

Следует правильно выбрать кисть. При заливке больших плоскостей нужно пользоваться кистью крупного размера, для меньших плоскостей и проработки деталей – кистями меньших размеров.

Освещение листа бумаги традиционно должно идти слева, чтобы рука не образовывала тень на листе.

Расстояние от рисующего до натюрморта не должно быть очень близким. Лучше располагаться от натуры на расстоянии ее двойной высоты. Обычно наиболее удобным при работе над натюрмортом оказывается расстояние один-два метра от натуры.

Работа над живописным натюрмортом делится на несколько этапов. Сначала определяют композицию натюрморта на листе. Для этого на черновике нужно сделать несколько вариантов зарисовок небольшого размера. В этих зарисовках определяют расположение и взаимосвязь предметов в пространстве: какой из них находится ближе к картинной плоскости, какой дальше, какие

предметы составляют передний план, какой из предметов является композиционным центром. Здесь же выявляют распределение света и тени на предметах и натюрморте в целом, отмечают самый темный предмет и самый светлый.

Когда найдена наиболее удачная композиция, выполняют рисунок постановки на основном листе. Под акварельную живопись рисунок должен быть легким. В нем выявляют общую форму, пропорции предметов, намечают основные границы света и тени объемной формы, отмечают участки бликов. Выполнять рисунок следует карандашом или углем, чтобы легко можно было его ослабить, не повреждая поверхности бумаги, которая в акварельной живописи имеет большое значение. Ластиком, желательно не пользоваться или, по возможности, как можно меньше, чтобы не повредить «отшлифованный» верхний слой бумаги.

Начинают с определения основных цветовых отношений в натюрморте. При прописывании тени выделяют рефлекс, а на освещенной части – блик. Возможно, и иное начало работы над постановкой. Рисунок, предварительно смачивают водой и пишут по слегка влажной поверхности. Бумагу увлажняют водой, чтобы наносимые красочные слои лучше ложились на поверхность или применяют технику работы «по-сырому». Далее продолжают писать натюрморт цветом.

Определив основные цветовые отношения постановки, переходят к детальной проработке объемных форм. Живописное решение пространства передают перспективным изменением цвета. Необходимо учитывать, что предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяются четче, в них яснее видны детали формы, переходы цвета на объеме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем больше он теряет светлоту и насыщенность, тем меньше становится контраст света и тени. Поэтому, выделяя планы/плоскости натюрморта, нужно все время сравнивать цвета предметов на переднем и дальнем плане (рис.4).

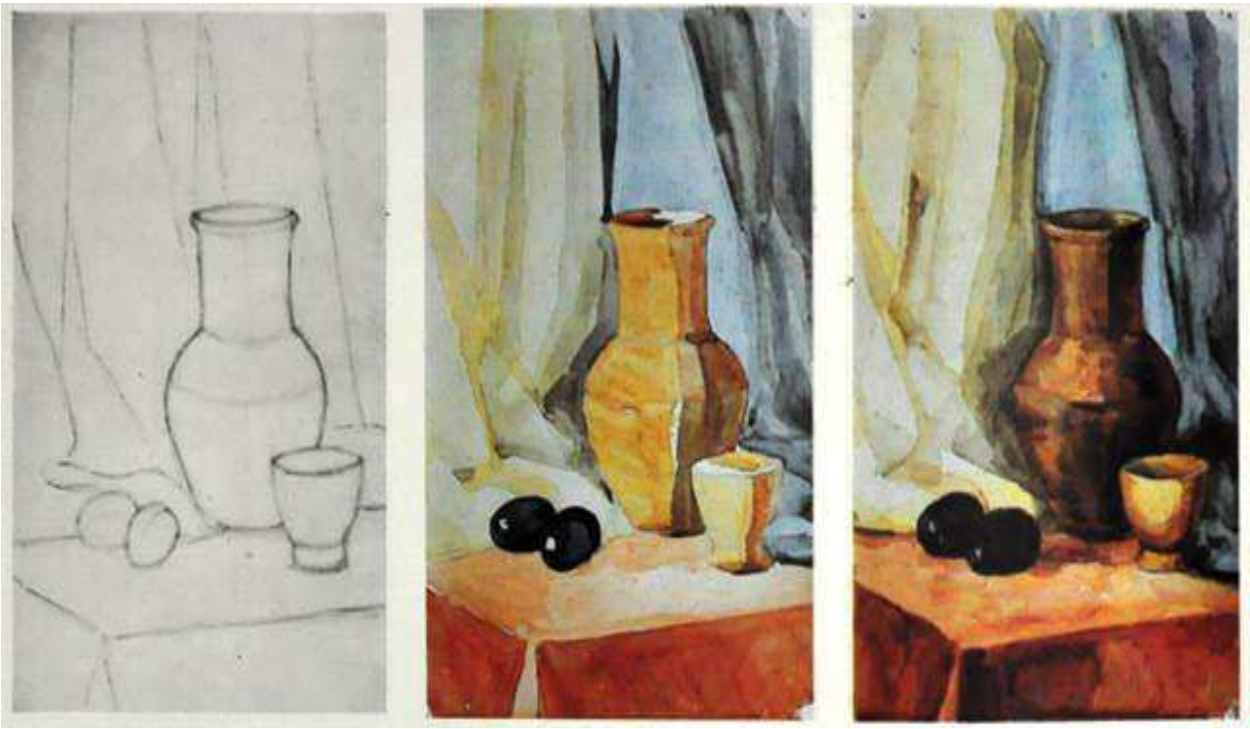

Рис. 4. Основные тапы работы нал натюрмортом

Большое значение в определении глубины пространства имеет решение фона. Фон не должен доминировать в натюрморте, фон помогает выявлению формы и цвета предметов.

Конечный этап работы над постановкой завершается обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их общему колориту. Выполняя живописный натюрморт, нужно следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему».

2 ПРАКТИКУМ ПО ЖИВОПИСИ

2.1 Работа №1 «Основы живописи. Гризайль»

Вид занятий: рисование с натуры. Натюрморт.

Цель работы – изучить законы линейной и световоздушной перспективы. Развить практические навыки в рисовании объемных геометрических тел в технике «гризайль».

Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения акварельных работ:

планшет (формат А2), бумага, графитовые карандаши, ластик, акварельные краски («Нева», «Белые ночи» и т.д.), кисти различные по составу ворса и размера, ёмкость для воды, бумажные полотенца, кнопки, клей ПВА-М, нож-резак, поролон; мольберты.

Цель и задачи работы:

- ознакомление с различными видами бумаги, инструментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения упражнений в технике «гризайль»;
- приобретение практических навыков выполнения объемно-пространственных композиций и простейших натюрмортов из геометрических тел и драпировок в технике «гризайль» .

Содержание работы

Теоретические сведения.

Техника «гризайль» предполагает создание живописно-графического изображения с применением краски одного цвета (например, чёрной или умбры натуральной; хорошо смотрится натюрморт, выполненный краской марс коричневый с добавлением белил).

В акварели краска, разведенная водой, должна найти воплощение в получении различных оттенков от чёрного до серых оттенков цвета разной светлоты. Необходимо помнить, что в акварели именно белая бумага играет роль самого светлого тона в работе. В гуаши – чёрная краска и белила позволяют получить богатство палитры ахроматических цветов (разнообразные оттенки серого цвета). Гуашь легко перекрывает темные тона светлыми и, наоборот, – в этом её главное отличие гуаши от акварели.

Практическая работа

1. Выполнение натюрморта в технике «гризайль».

Натюрморт составляется из предметов различных по материалу, форме, размерам и контрастных по цвету на нейтральном фоне. Для наиболее интересного решения натурной постановки можно использовать предметы ярко выраженной геометрической формы. Варианты постановок представлены на рисунках 5 и 6.

Для усиления контраста при выполнении натюрморта в технике «гризайль» можно «поиграть» со светом, т.е. по-разному осветить постановку. Интересные решения дают постановки против света (контражур) или освещенные прямым светом (по свету), когда взаимодействие контрастирующих цветов выступает в чистом виде. В этом случае требуется более тонкая гармонизация цвета, точное определение тоновых отношений.

Методические указания

Последовательность работы над живописным этюдом аналогична процессу работы над натюрмортом в графике. Как и прежде, нужно начать с постановки. Затем выбрать точку зрения на натюрморт, продумать композиционное размещение этюда на подготовленном к живописи планшете. Далее нужно сделать рисунок и приступить к живописному решению постановки.

В подготовительном рисунке главное внимание уделяется предметам, ближе всего расположенным к краю передней плоскости. Следует наметить направление плоскостей – картинного пространства, – в которых и будет размещен натюрморт. Рисунок не должен быть очень детализированным, так как при работе цветом это может привести к примитивному раскрашиванию.

Далее определяем основные цветовые отношения. Прокладываем основной цвет изображаемых предметов и фона. Вести работу следует сразу по всей поверхности этюда, начинать лучше с частей, цветовые характеристики которых наиболее контрастны. Изображение предметов в пространстве должно опираться на законы линейной и световоздушной перспективы. Объем фигуры лепится мазками гораздо тщательнее, чем фон.

Рис. 5. Вариант постановки натюрморта, выполненного в технике «гризайль». *Бумага, акварель*

Рис. 6. Натюрморт в технике «гризайль». *Бумага, акварель*

На завершающем этапе этюда прорабатываются теневые поверхности предметов и драпировок, полутона и свет, прорисовываются и конкретизируются некоторые детали (расставляются акценты). Чтобы не ошибиться в передаче отношений между цветом предметов и фона, необходимо все время сравнивать отношения больших масс, отставляя работу на уровень постановки. В завершение следует обобщить этюд: смягчить цвет дальнего плана, убрать лишние детали, во избежание дробности слегка ослабить цветовые контрасты, выделяем цветом главное.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются*:*

– Натюрморт, выполненный в технике «гризайль», *оформленный в рамку или паспарту;*

– папка – *сопровождающий материал к работе (зарисовки, наброски, растяжки, самостоятельно выполненные этюды).*

Методические указания. Самостоятельная работа. Упражнения.

Для того, чтобы хорошо и грамотно выполнять академические постановки, необходимо много заниматься не только в мастерской под руководством преподавателя, но и пробовать свои силы самостоятельно. Помогут получить хорошие навыки в живописи упражнения по отработке твёрдости руки, владения кистью при выполнении растяжек[2] *одного цвета, позволяющие выявлять его характерные особенности и оттенки. Выполнить их можно как на самостоятельной работе в аудитории, так и дома.*

1. Необходимо перед началом работы правильно заточить карандаши. Несколько разных по твердости простых карандашей заточить канцелярским ножом или скальпелем так, чтобы графит выступал из рубашки карандаша (древка) менее чем на один сантиметр.

2. Приготовить разные по фактуре листы бумаги необходимого формата. Учиться рисовать на первых порах лучше стоя. Лист необходимо натянуть на планшет, так как при работе

[2] *Растяжка цвета* – ступенчатые градации по светлоте – постепенное, различимое глазом, насыщение белого чёрным цветом или черного белым цветом. Растяжка цвета отличается от приема достижения незаметного перехода от белого цвета к чёрному тем, что разница градации каждой светлоты четко выделяется.

с водными красками, бумага, не зафиксированная по всему периметру, может пойти «волной» или покоробиться.

3. «Водяные» краски смочить при помощи кисти чистой водой (достаточно одной-двух капель) для наилучшего понимания цветовой характеристики цветового пигмента.

4. Заполняя лист бумаги различного вида мазками, отрабатывать «лепку» объёмной формы предметов. Рука должна раскачиваться над листом бумаги – не только кисть, не только предплечье, но вся рука от плеча. Примером может служить работа дирижера или скрипача – всей рукой. Мазки и растяжки должны быть легкими, чистыми. Отработать различные виды работы в технике «гризайль» можно не только на академических натюрмортах, но и при написании интерьерных постановок или этюдов гипсовых слепков.

Контрольные вопросы:

1. Что такое живопись?
2. Какие основные средства художественной выразительности при работе с художественными красками применяются?
3. Перечислите последовательность выполнения натюрморта в технике «гризайль».
4. Что такое планшет? Как подготовить планшет для рисунка?
5. Что такое цвет?
6. Дайте объяснение понятию «растяжка». Ответ, пожалуйста, проиллюстрируйте.

2.2 Работа №2 «Живопись с ограничением использования цвета. Натюрморт. Драпировки и фрукты. » (6 ч)

Вид занятий: рисование с натуры. Натюрморт.

Цель работы – изучить законы линейной и световоздушной перспективы. Развить практические навыки в рисовании объемных геометрических тел в технике «гуашь».

Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения работы гуашевыми красками:

планшет (формат А2), бумага, графитовые карандаши, ластик, гуашевые краски, кисти различные по составу ворса и размера, ёмкость для воды, бумажные полотенца, кнопки, клей ПВА-М, нож-резак, поролон; мольберты.

Цель и задачи работы:

- получение разнообразной палитры из трех основных цветов, освоение техник живописи «лессировка» и «а-ля-прима»;
- изучение цветового контраста, оптических свойств противоположных пар цветов, их равновесие и взаимодействие; восприятие локального цвета на свету, в полутени и тени;
- изучить рабочие качества изобразительных материалов и техники живописи.

При выполнении данной работы разрешается пользоваться художественными красящими материалами на выбор: гуашь, темпера, акрил, акварель.

Содержание работы

Выполнить натюрморт из трех ярких предметов на контрастном фоне, используя при выполнении гармоничное сочетание насыщенных тонов. В натюрморте должно быть три предмета и две драпировки (примерный вариант постановки представлен на рисунке 7). Планшет с натянутой бумагой формата А2.

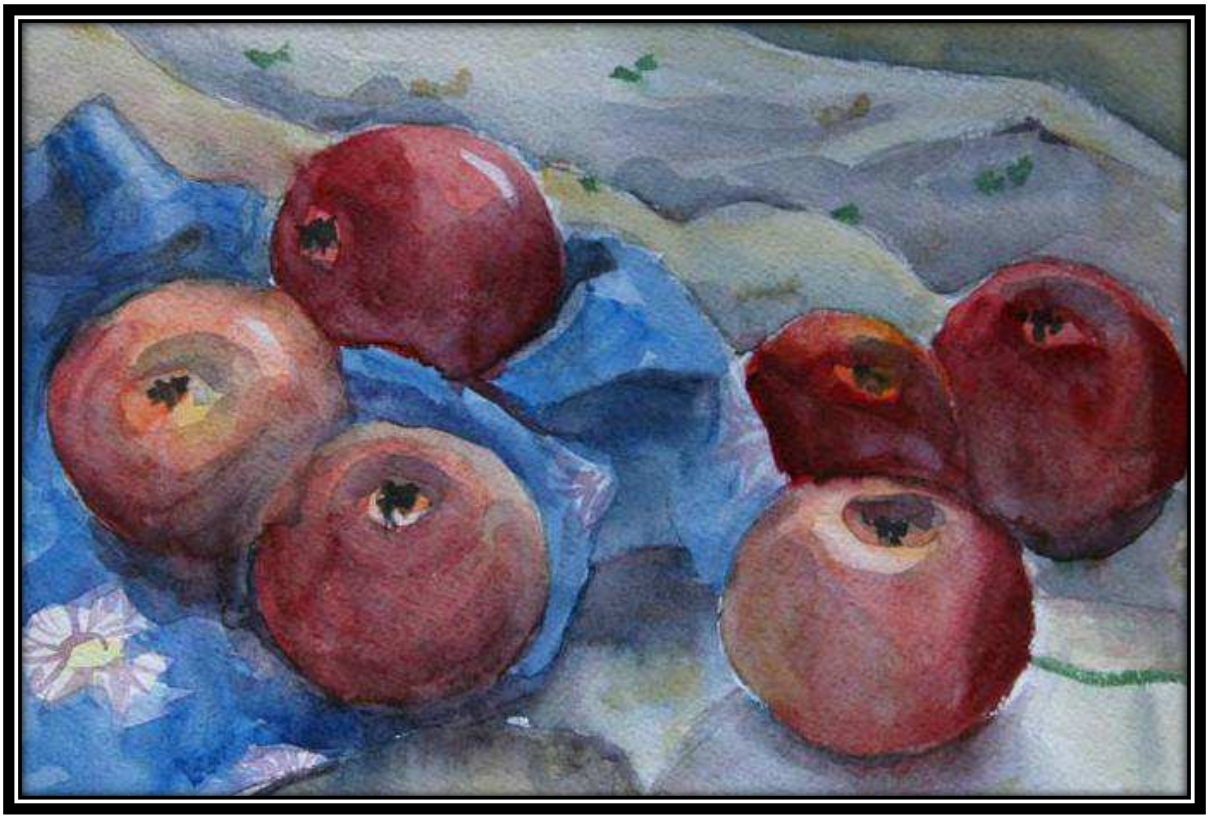

Рис.7. Натюрморт . Фрукты и драпировки. *Бумага, акварель*

Теоретические сведения

Акварель: техника «лессировка». Данная техника основана на послойном нанесении тонкого красочного слоя на изображение в один приём, без растворения нижнего красочного слоя. При наложении одного за другим прозрачного красочного слоя необходимым условием является наличие полностью высохшего цветного пятна на картинной плоскости. Только на сухую поверхность допускается нанести следующий слой, иначе произойдёт смешение или перетекание красок и может получиться «грязь». Лессировку выполняют с расчётом «на утемнение», погашение активного цвета, обогащения цветовой гаммы, постоянно уточняя методом сравнительного анализа цветовой колорит композиции.

Техника «а-ля прима» (или «алла-прима» (итал. alia prima – в первый момент) заключается в том, что этюд акварельными, гуашевыми или акриловыми красками выполняется в один приём, без переписывания его отдельных участков. Приём требует некоторого живописного опыта.

В акварели проработка цветовых пятен осуществляется как по сырой бумаге, на поверхности которой предварительно прорисовываются основные изображаемые объекты (посредством вливания цвета в цвет), так и по сухой.

В технике «по-сухому», одним касанием кисти, наносят уверенные по форме и насыщенные по цвету мазки краски, не размывающие нижний слой, усиливая цветовую глубину и сохраняя чистый, свежий колорит этюда.

Практическая работа

Выполнение натюрморта гуашевыми красками

Натюрморт составляется из предметов различных по материалу, форме, размерам и по цвету на контрастном фоне. Для наиболее интересного решения натурной постановки можно использовать предметы ярко выраженной геометрической формы.

Интересные решения дают постановки против света (контражур) или освещенные прямым светом (по свету), когда взаимодействие контрастирующих цветов выступает в чистом виде. В этом случае требуется более тонкая гармонизация цвета, точное определение тоновых отношений.

Следует отметить, что при различных техниках письма, проявляется фактура натюрморта – поверхность красочного слоя в

живописи**,** которая бывает глянцевитой и матовой, слитной или прерывистой, гладкой или неровной.

Методические указания

При выполнении этюда натюрморта количество этапов определяется сложностью натурной постановки. Основными этапами определим:

1) композиционное размещение изображения всей группы и отдельных предметов на плоскости листа;

2) линейно-конструктивное решение формы с учетом их пропорций, движения и пространственного положения;

3) определение общего цветового тона; передача общих больших тоновых и цветовых отношений, пропорциональных натуре;

4) моделировка объемной формы предметов, выявление градаций светотени и их живописная проработка с учетом воздушной перспективы;

5) обобщающий этап работы над завершением этюда; выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчинение всех частей изображения целому.

Первый этап предполагает рассмотреть проблему размещения натюрморта в пределах картинной плоскости. В зависимости от характера натюрмортной группы – её высоты и ширины, глубины пространства, степени контрастности предметов по величине и цвету – определяется формат и размер плоскости, положение композиционного центра, находится тональное или цветовое решение.

Работу над натюрмортом рекомендуется начинать не с выбора формата, а с изображения целой группы соподчинённых предметов. После того, как в первых набросках будет прослежена их взаимосвязь, определяется формат.

К тонкости поиска формата относится выяснение величины свободных мест слева и справа, сверху и снизу от группы предметов. Это важно для определения композиционного центра. Количество свободного места вокруг основной группы предметов во многом зависит от их положения в пространственных планах.

Далее встаёт вопрос, непосредственно связанный с закономерностями равновесия композиции. Композиционный центр в большинстве случаев не совпадает с геометрическим центром.

Размещение композиционного центра в некотором отдалении от геометрического даёт изображению ход в глубину пространства.

Итак, уравновешенность картинной плоскости натюрморта связана с определением смыслового композиционного центра, размещением второстепенных частей, с поиском цветовых и тональных контрастов.

Второй этап работы начинается с линейно-конструктивного построения отдельных предметов, с одновременным уточнением пропорций и характера форм. Особое внимание должно быть уделено положению каждого предмета в пространстве с учетом перспективного сокращения поверхностей, образующих объем. С этой целью следует выполнить «сквозную» прорисовку оснований предметов (мысленно представив, что они прозрачны, и мы их видим насквозь), что позволит правильно определить положение на горизонтальной плоскости одного предмета относительно другого и тем самым распределить их по планам в глубину.

Третий этап работы над этюдом натюрморта связан с определением общего цветового тона, выявлением большой формы при помощи тонально-цветовых отношений как между предметами, так и фоном. Дальнейшая разработка композиции предполагает нахождение более точных тональных и цветовых отношений, усиление выразительности композиционного центра при сохранении цельности натюрморта.

Определение и уточнение общего состояния тонально-цветовых отношений, предметов по светлоте, цветовому тону и насыщенности является важнейшим условием гармоничной настройки тонально-цветовой гаммы в этюде. Выразительность изображения неразрывно связана с проявлением закона контрастов.

Цвет бумаги выполняет роль основы, которая просвечивает через поверхностный слой краски, придает ему особую прозрачность и звучность.

Четвертый этап над этюдом предусматривает моделировку объемной формы предметов с выявлением градаций светотени и материальных качеств всех элементов натюрморта. Моделирование предметов, лепка их формы проводятся с учетом тонового и цветового состояния освещенности и вместе с тем зависит от степени контрастов теплых и холодных оттенков, взаимных рефлексов.

Прорабатывая отдельные предметы или детали, не следует доводить их до полной завершенности сразу, надо все время вести их сравнение как между собой, так и с натурой, следя за тонально-цветовыми отношениями. В ходе детальной проработки этюда натюрморта может оказаться, что отдельные части будут, как бы переделаны, благодаря чему этюд воспринимается дробно. Пестрота в этюде может быть и за счет нарушения тонально-цветовых отношений между предметами первого и последующих планов.

Пятый этап работы над этюдом натюрморта должен быть направлен на установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой – конкретизацией предметов первого плана.

Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом.

Усиление или ослабление общего цветового тона в живописи требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.

Наиболее важным приемом обобщения этюда является уменьшение чрезмерной резкости границ цветовых пятен изображения.

Во время работы над этюдом необходимо применять метод «прищуривания глаз». Этот прием помогает оценивать светлоту цветовых пятен. Он основан на том, что с прищуриванием глаз резко уменьшается попадаемое в глаза количество света, в результате чего перестают различаться (как в сумерках) цветовые тона, но четче определяются светлотные отношения.

Качество учебной работы в начальном периоде обучения следует видеть в том, насколько удалось в натюрморте передать освещение, объемную форму предметов, материальность, общее тоновое и цветовое решение натуры.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются*:*

– Натюрморт, выполненный гуашью*, оформленный в рамку или паспарту;*

– папка – *сопровождающий материал к работе (зарисовки, наброски, растяжки, самостоятельно выполненные этюды).*

Методические рекомендации. Самостоятельная работа. Упражнения.

При выполнении домашних упражнений и приобретении хороших навыков работы с красками необходимо знать правила создания постановки натюрморта.

Натюрморт должен отвечать требованиям: композиции, цветоведения и концептуальности (эстетичности).

Точная композиция: все предметы, участвующие в постановке, должны быть идеально расположены, создавать гармоничную, ясную для воспроизведения группу предметов. В сюжетных постановках предметы должны подходить друг другу по смыслу и быть объединены одной тематикой.

Цветовые сочетания: для усиления композиции все цвета в постановке должны подчеркивать расположение объектов, выявлять акценты и доминанты среди предметов.

Концепция: натюрморт как группа предметов, расположенных на плоскости, должен демонстрировать наличие высокой эстетической концепции.

Самостоятельно составляя натюрморт из контрастных по цвету предметов, надо учитывать их взаимное влияние друг на друга. Не следует их чередовать между собой, что сделает постановку пёстрой, лишённой пластической цельности.

Контрастную ситуацию может создать фон, состоящий из цветной драпировки (рис.8).

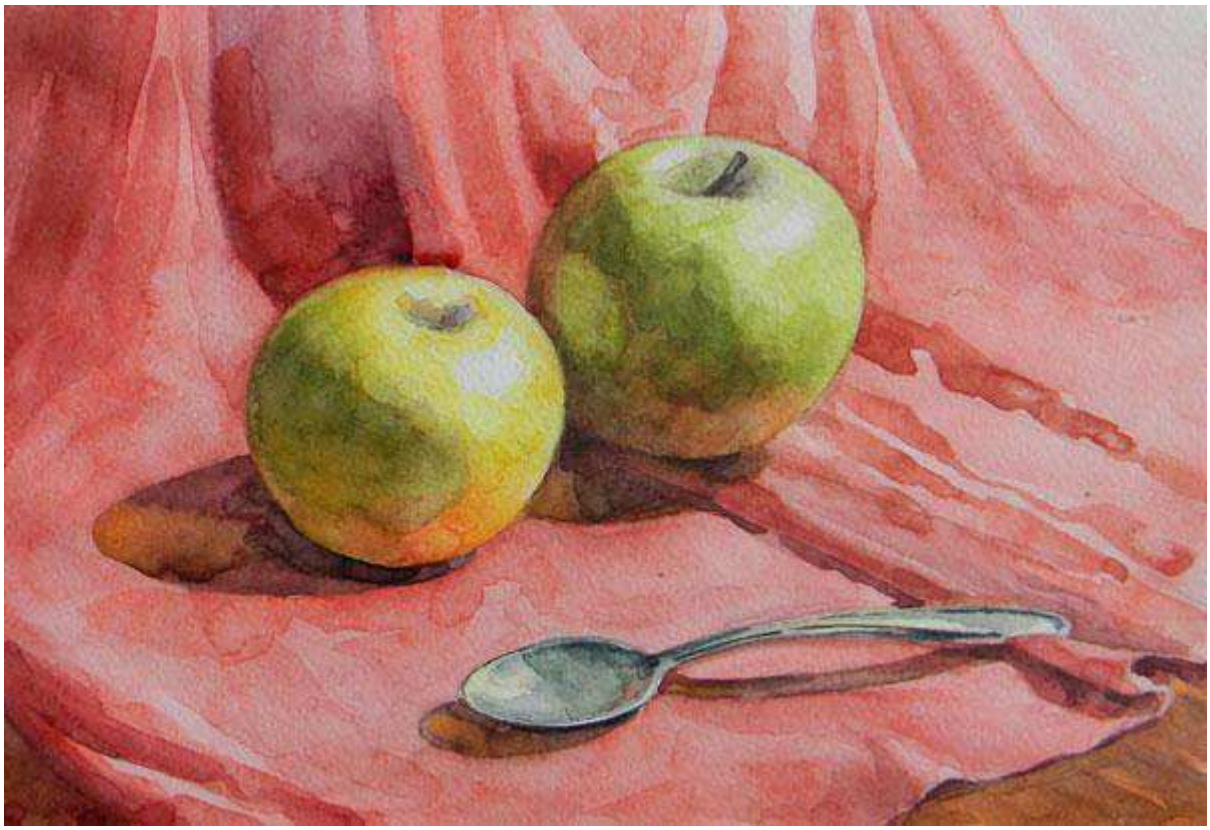

Рис.8. Натюрморт с яблоками

Восприятие цвета – процесс сложный и не всегда легко усваиваемый. Контрастное взаимодействие можно создать не только посредством сопоставления двух взаимно дополнительных цветов, но и вводя в постановку тепло-холодные отношения. При составлении натюрморта надо поступать так, чтобы один или группа цветов одного тона (тёплого или холодного) была основной, ведущей как по количеству предметов, так и по пространственному размещению; другая часть должна составлять к нему как бы дополнение и самим пятном и расположением создавать равновесие.

В изображении натюрморта важен не сам предмет, а его связь с окружением, когда сила и красота цветового пятна целиком зависят от среды, в которой он находится. Отсюда можно сделать основополагающий для методики работы над живописью вывод: чтобы верно и живо взять какой-либо цвет, надо написать его окружение (рис.5).

Рис.9. Постановка учебного натюрморта с драпировками

Контрольные вопросы:

1. На каких принципах основана техника «лессировка»?
2. В чём заключается специфика приёма «а-ля-прима» и как его применяют при написании натюрморта?
3. Как Вы понимаете техники «по-сухому» и «по-сырому»? Поясните разницу в данных техниках живописи.

4. Что такое фактура этюда натюрморта?
5. Каковы основные этапы работы над этюдом натюрморта. Дайте их краткую характеристику.
6. Каким требованиям должен отвечать этюд учебного натюрморта?

2.3 Работа №3 «Натюрморт. «Цветы» (6 ч)

Вид занятий: рисование с натуры. Натюрморт.

Цель работы – изучить законы линейной и световоздушной перспективы. Развить практические навыки в рисовании объемных геометрических тел в технике «пастель».

Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения пастельных работ:
планшет (формат А2), бумага, графитовые карандаши, ластик, различные виды пастели, кисти различные по составу ворса и размера, ёмкость для воды, бумажные полотенца, кнопки, клей ПВА-М, нож-резак, поролон; мольберты.

Цель и задачи работы:

- освоение техник пастельной живописи;
- изучение основ колористики, оптических свойств противоположных пар цветов, их равновесие и взаимодействие; восприятие локального цвета на свету, в полутени и тени;
- выполнение натюрморта в технике пастельной живописи.

При выполнении данной работы разрешается пользоваться художественной пастелью на выбор: сухая (меловая), восковая, масляная.

Содержание работы

Выполнить натюрморт «Цветы» на контрастном/нейтральном фоне (по выбору общей тонировки торшированной бумаги), используя при выполнении гармоничное сочетание насыщенных и пастельных тонов. Планшет с натянутой бумагой формата А2.

Теоретические сведения

Пастель (лат. pastellum – паста; ит. pastello pasta – тесто или паста), по существу, представляет собой мягкие цветные карандаши. Характерной особенностью пастели является бархатистость и матовость цвета.

Так же пастелью называют:

- художественные материалы для рисования;
- технику, в которой работают художники;
- художественные произведения, рисованные пастельными карандашами.

Пастель выпускается в виде цветных мелков или карандашей без оправы (рубашки), имеющих форму брусков с круглым или квадратным сечением. Пастельные мелки спрессованы из тонко размолотой смеси, в которую включены три основных ингредиента: красящий пигмент, минеральный наполнитель (мел или особый сорт глины) и связующее вещество (в большинстве случаев – гуммиарабик).

Пастель имеет более тысячи шестисот оттенков. Пастель применяется и в графике и в живописи. Пастель часто называют живописным рисунком. Она действительно прошла долгий путь от рисунка тремя цветами до полноценной живописной техники, популярной в эпоху барокко, любимой импрессионистами.

Пастель плохо удерживается на поверхности, она требует специальной шероховатой основы, особых сортов бумаги, таких как «торшон», наждачная, рыхлый, ворсистый картон, замша, пергамент, холст.

Пастель соединяет возможности живописи и рисунка. Ею можно рисовать и писать, работать штриховкой или живописным пятном, сухой и мокрой кистью. Иногда на коробках указывают гамму: гамма P (от англ. figure) с набором красок, предназначенных для работы над портретами; гамма L (от англ. landscape) – для пейзажей.

Добиться нужного оттенка в пастельном рисунке можно либо чередованием разноцветных штрихов (оптическое смешивание), либо перекрыванием одного цвета другим (механическое смешивание). Регулировать резкость контуров или насыщенность цвета можно с помощью растушёвки (рис.10).

Рис. 10. Пастель. Цветы

Растушевка, в пастельной живописи, прежде всего, означает распределение цвета – это базовый прием работы в пастельной живописи. Принцип растушевки прост: пигмент равномерно (или неравномерно) распределяют по большому участку основы сжатыми вместе пальцами рук, а при небольших площадях используют только подушечки. Самое главное, особенно на первых порах, после растушёвывания одного цвета вытереть руки, чтобы

чистота цвета не нарушалась смешиванием. Затем можно, поверх растушёванного пятна, наложить следующие, более насыщенные слои пигмента. Если возникает необходимость прорисовать мелкие детали, в дополнение к мелкам, можно использовать уголь, сангину, соус.

При желании можно использовать плоские кисти или кусочки губки для растушевки, однако на начальном этапе предпочтительнее пользоваться пальцем – так вы сможете «почувствовать» материал и понять, как добиться нужного эффекта.

Вместе с растушевкой в пастельной живописи применяются пятна и линии. Первые бывают как прерывистыми, так и непрерывными, простыми (используются для подчеркивания контура) или усложненными. Каждый из этих случаев вносит важный вклад в замысел художника, являясь передачей формы (рис.11).

Брусок пастели на бумаге может оставить пятно или линию, все зависит от того, как его приложить к поверхности - плашмя или под углом (в первом случае он может рисовать полосы, ширина которых равна ширине бруска).

Самые экспрессивные стили пастельной живописи используют пятна чистого цвета для выполнения работы, а вот растушёвку при этом стараются не использовать совсем (т.к. растушёвка приглушает интенсивность цветов). На близком расстоянии эти картины имеют абстрактный вид, зато на определенной дистанции зритель увидит цельное полотно, которое играет необыкновенными цветами, полученными благодаря оптическому смешению (пятна разного цвета воспринимаются человеком как целое).

Рис. 11. Нежность. Бумага, пастель.

Техника *«пуантилизм»* (в переводе с французского – «точка, касание») заключающаяся в наложении краски чистых цветов (красящих пигментов) раздельными мазками точечной или прямоугольной формы. С помощью этой техники можно создавать композиции с эффектом пространственно-оптического смешения цвета: мелкие мазки при отходе от картинной плоскости на определённое расстояние в результате суммарного смешения сливаются в различные цветовые пятна (рис.12 -13).

Рис. 12. Учебный натюрморт, выполненный в технике «пуантилизм»

Пастельные рисунки нужно обязательно закреплять специальным лаком из пульверизатора или лаком для волос сильной фиксации. Покрывать работу нужно держа распылитель на расстоянии 30-40 см от поверхности пастельного слоя.

Практическая работа

Выполнить этюд цветов (в вазе и без) на нейтральном (или чёрном) фоне пастелью.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются*:*

– Натюрморт, выполненный пастелью, *оформленный в рамку или паспарту;*

– папка – *сопровождающий материал к работе (зарисовки, наброски, растяжки, самостоятельно выполненные этюды).*

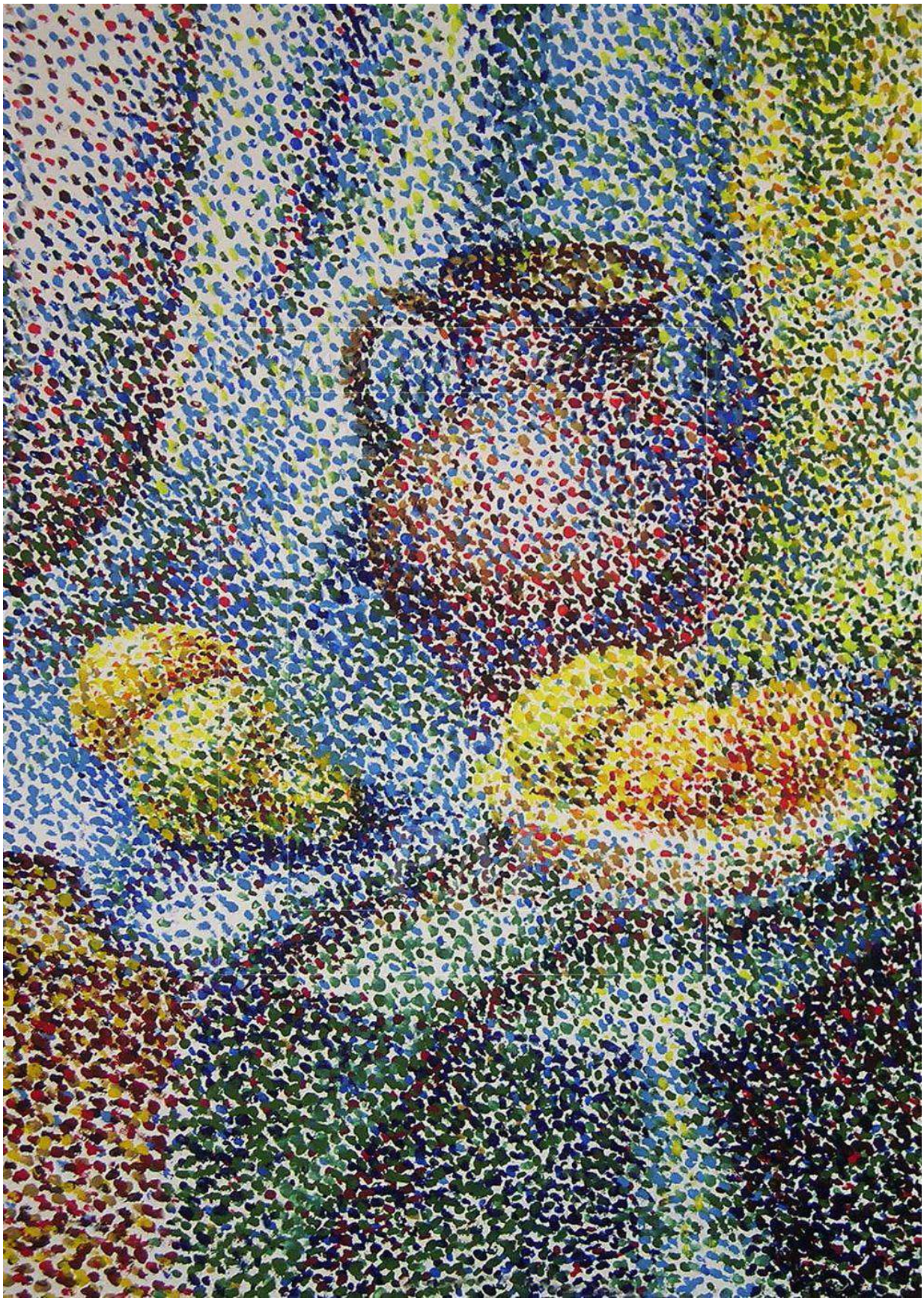

Рис.13. Натюрморт с эффектом пространственно-оптического смешения цвета

Методические рекомендации. Самостоятельная работа. Упражнения.

При выполнении домашних упражнений и приобретении хороших навыков работы пастелью необходимо помнить правила постановки натюрморта и учитывать специфику работы с пастелью.

Натюрморт должен отвечать требованиям: композиции, цветоведения и концептуальности (эстетичности). Приступая к выполнению натюрморта, следует придерживаться следующих этапов.

1 этап. Работа начинается с нанесения эскизного рисунка углем или пастелью локальных[3] цветов предметов, при этом моделируется форма и объем, которые делаются энергичными штрихами и пятнами. Четкие контуры и детали как таковые отсутствуют, а линия дает намек лишь на общие очертания.

2 этап. В натюрморте уже имеется фон – это цвет бумаги. Однако его пространственность и живость создаются посредством растушевки теневых и светлотных пятен. Эти пятна смешиваются, благодаря чему фон приобретает неопределенный оттенок, который отлично передает игру света и тени в глубине натюрморта.

3 этап. Цветы – их цвет и форма получаются при наложении ярких насыщенных пятен, для этого брусок пастели интенсивно прижимаем к бумаге (это позволяет добиться большой интенсивности цвета) и круговыми движениями создаем пятно.

4 этап. После завершения наложения пятен, нужную форму стеблей и цветов можно подчеркнуть чёрной или тёмно-синей пастелью. Для большего контраста можно использовать уголь.

5 этап. Доработка деталей композиции. Стоит обратить внимание что первоначальный рисунок углем или локальным цветом гармонично вписался в общий строй картины по причине растушевки фона и проработанной гармонизации колорита.

Важно использование тоновой гармонии букета с фоном: «светлое − на тёмном» или «тёмное – на светлом».

---

[3] Локальный цвет – цвет, характерный для данного предмета (его окраска) и не претерпевший никаких изменений. В действительности так не бывает. Предметный цвет постоянно несколько изменяется под воздействием силы и цвета освещения, окружающей среды, пространственного удаления и называется он уже не локальным, а обусловленным. Иногда под локальным цветом подразумевают не предметный цвет, а однородное пятно обусловленного цвета, взятого в основных отношениях к соседним цветам, без выявления мозаики цветных рефлексов, без нюансировки этих основных пятен.

Следует помнить и соблюдать определенные условия хранения пастельных работ:

- работу необходимо закреплять фиксатором, иначе она осыплется;
- пастельный рисунок в интерьере должен быть помещен под стекло или пластик, подальше от солнечных лучей;
- для хранения работ нужно иметь папку, в которой каждый рисунок будет переложен листом кальки.

Контрольные вопросы:

1. Что такое пастель?
2. Назовите характерные особенности пастели
3. В чём заключаются специфические особенности работы пастелью?
4. Что такое растушёвка? Зачем она применяется в работе пастелью?
5. Что такое «пуантилизм»?
6. Как закрепить пастельную живопись и пастельный рисунок от осыпания?

2.4 Работа №4 «Декоративная композиция. Батик на шёлке» (8 ч)

Вид занятий: рисование по представлению и по памяти. Орнаментальные и декоративно-тематические композиции.

Цель работы – изучить методы работы над росписью текстиля. Развивать практические навыки работы в технике «батик».

Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения декоративной росписи ткани:
подрамник (формат А0-А2), бумага, шёлк натуральный, искусственный, графитовые карандаши, ластик, различные виды акриловой краски по шёлку и текстилю, кисти различные по составу ворса и размера, ёмкость для воды, бумажные полотенца, кнопки, клей ПВА-М, нож-резак, поролон.

Цель и задачи работы:

- освоение техник росписи по ткани;

- изучение основ колористики и цветоведения;
- выполнение декоративного рисунка в технике «батик».

При выполнении данной работы рекомендуется применение акриловой краски по шёлку фирмы «Decola», прозрачный, смываемый резерв в тубе, шёлк искусственный (шифон) или натуральный.

Содержание работы

Выполнить декоративную роспись на шёлке, используя гармоничное сочетание насыщенных и пастельных тонов (рис.14). Рекомендуемые техники: холодный батик (в этой технике росписи используют специальный резервирующий холодный состав, ограничивающий растекание краски по ткани) и узелковый батик.

Теоретические сведения

Декоративная живопись – (от латинского слова от decoro – украшать) это способ рисования и нанесения изображений на предметы и детали интерьера, стены, мебель и другие декоративные предметы. Относится к декоративно-прикладному искусству. Декоративность – качественная особенность произведения искусства, определяемая его композиционно-пластическим и колористическим строем, форма выражения красоты.

Под самым термином «декоративность» подразумевают совокупность свойств художественного произведения, которые усиливают его эмоциональную направленность, художественно организационную роль произведения искусства в окружающей человека среде. В декоративной живописи основной задачей является выявление декоративных качеств натуры, создание общего впечатления нарядности. Декоративная живопись это не точное изображение натуры: цветов, предметов, человека, а размышление по поводу виденного или придуманного.

Основной особенностью декоративной живописи является то, что при создании необходимого эффекта немаловажную роль играют такие факторы:

- декор (орнамент и т.п.);
- выразительность, которой обладают изображаемые на полотне материалы;
- форма и фактура;

- композиция;
- синтез линейных и пространственных характеристик;
- интенсивность цвета и тона и т.д.

Рис. 14. Батик. Художник Тансык Мажитова

Целью декоративной живописи становится достижение гармонии композиционных характеристик, создание эффектности. И добиться этой цели художникам помогает целый ряд методов:

- эффект витража;
- обратная перспектива;

- отрицание объемности;
- создание коллажа;
- использование цветовых эффектов (отражение, преломление).

Декоративная живопись носит прикладной характер, так как она и по содержанию и физически неотъемлема от того объекта, для которого она исполняется. Связь эта обусловливает и содержание (сюжет) декоративно-живописного произведения, и его форму, и его технику, т.е. способы выполнения.

Отсюда вытекают и ее формальные признаки, специфика ее выразительных средств:

во-первых, это живопись преимущественно плоскостная, которая не должна нарушать плоскости поверхности предмета или стены иллюзорной трактовкой пространства;

во-вторых, для декоративной живописи характерна более условная трактовка цвета, она пользуется открытым, локальным цветом (валёрность, светотеневая моделировка противоречат ее специфике);

в-третьих, для декоративной живописи характерна подчеркнутая роль контура или, по крайней мере, четкие очертания цветовых пятен.

Составной частью декоративной живописи является роспись. *Роспись* – это орнаментальная или сюжетная живопись, украшающая архитектурные сооружения, предметы и изделия народного творчества, вещи и модели одежды. Сегодня роспись на ткани называют упрощённо – «батик».

Термин «батик» (batik малайск. batek) происходит от малайско-индонезийского слова titik (titek) – точка, капля. Это единственное, что известно о термине достоверно. Слово «батик» в Индонезии появилось довольно поздно, возможно, после XVI века. Со временем и сам процесс создания рисунка с помощью расплавленного воска и готовую ткань стали называть батиком. Тот же термин в наше время перешел и на набивную фабричную ткань, и на сделанную с помощью современной цифровой печати (принт).

Появление в Европе восточных тканей в технике батик привело в начале XX века к увлечению ручной росписью тканей. В России в 1910–1911 годах даже издавались руководства по живописи на тканях, росписи на шелке и хлопке, технике воскового батика на бумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканях,

бумаге, пергаменте, картоне, предназначенные для многочисленных промышленных артелей и домашних хозяек.

Любые живые чувства и мысли, волнующие художника, как это ни покажется кому-то странным при разговоре о декоративном искусстве, можно передать в картине на ткани. И если они действительно есть у автора, то легко найдется и соответствующее нестандартное, естественное композиционное решение.

Виды батика:

- *Холодный батик* – резервирующий состав наносят по контуру и оставляют для высыхания. Затем рисунок расписывают специальными красками. Наиболее безопасный способ.
- *Горячий батик* – на ткань наносят расплавленный воск и после его застывания рисунок расписывают. Затем воск удаляют.
- *Свободная роспись* – предварительное резервирование не выполняется, в работе используют краски с загустителем. Возможно выполнение по-сырому.
- *Узелковый бат*ик – на ткани завязывают узелки и скручивают ее перед окрашиванием. Это позволяет получить необычные разводы и узоры.

Шибори (сибори) – рисунок, полученный в результате окрашивания сложенной ткани. Японская техника нанесения изображения.

Практическая работа

Натянуть ткань на подрамник. Подготовить эскиз и картон. Выполнить роспись декоративного характера на шёлке, пользуясь специальными материалами, инструментами, приспособлениями и красками (рис.15).

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются*:*

– декоративная роспись по шёлку, выполненная в техниках «холодный батик», «узелковый батик»*;*

– папка – *сопровождающий материал к работе (зарисовки, наброски, самостоятельно выполненные этюды, образцы техник росписи по ткани).*

Рис. 15. Материалы и инструменты для выполнения росписи текстиля

Методические рекомендации к художественной работе

Основной принцип решения декоративной живописи – превращение пространственной глубины изображения в условное плоскостное пространство (рис.16). В тоже время, возможно использование нескольких планов, которые необходимо располагать в пределах небольшой глубины. Самостоятельно отрабатываются различные приёмы росписи на ткани. Для выполнения упражнений рекомендуется пользоваться альбомами «Виды орнаментов», «Батик».

Общие этапы выполнения декоративной росписи:

1. Эскиз. Это важный этап, в ходе которого устанавливается местоположение изображаемых элементов на ткани, вырабатываются его основные пропорции. Для росписи по шёлку желательно разработать не только эскиз, но и отрисовать картон – выполненный в натуральную величину рисунок с обозначением цветовой гаммы. При создании эскиза для декоративной росписи желательно воспользоваться приёмами стилизации. Это понятие включает в себя такие черты:

- простота линий и форм;
- обобщенность всех элементов композиции;

- символический посыл;
- соблюдение законов геометрии (пропорциональность);
- красочность;
- передача ощущений.

2. Выбор колористики росписи. Определение основного цвета, тональных переходов, игры теней и контрастов и т.п.

3. Формирование целостности композиции росписи и соответствие её назначению.

Рис.16. Композиция каре. *Техника «холодный батик»*

При выполнении узелкового батика можно вовнутрь узелков и сгибов можете помещать пуговицы, камешки, ракушки и другие

мелкие предметы. Эффект от таких экспериментов может оказаться совершенно неожиданным.

Техника «по-сырому». Выполняется краской как хроматическим, так и ахроматическим цветом по влажной поверхности ткани. Возможно, менять угол наклона подрамника, что позволит красителям направленно перетекать. Интересные эффекты можно получить, используя крупную соль или мочевину. Данные компоненты обладают способностью впитывать лишнюю влагу и слега «разъедать» краску, создавая оригинальные разводы и изящные линии и пятна.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «декоративная живопись»?
2. Каковы признаки декоративной живописи?
3. Какие методы применяются при создании декоративной композиции?
4. Что такое роспись?
5. Как можно раскрыть понятие «батик»?
6. Какие виды батика Вы знаете?
7. Какие инструменты, материалы и приспособления используют при выполнении росписи ткани?

2.5 Работа №5 «Народный традиционный костюм» (8 ч)

Вид занятий: рисование с натуры. Фигура человека в народном костюме.

Цель работы – изучить законы линейной и световоздушной перспективы. Развить практические навыки в рисовании костюма, драпировок и пространства в технике «гуашь».

Художественные материалы, инструменты и приспособления для выполнения работы гуашевыми красками:
планшет (формат А2), бумага, графитовые карандаши, ластик, гуашевые краски, кисти различные по составу ворса и размера, ёмкость для воды, бумажные полотенца, кнопки, клей ПВА-М, нож-резак, поролон; мольберты.

Цель и задачи работы:

- освоение техник живописи «лессировка», «алла прима» и смешанных техник;

- изучение основ колористики и цветоведения;
- изучение рабочих качеств изобразительных материалов и техник живописи.

При выполнении данной работы разрешается пользоваться художественными красящими материалами на выбор: гуашь, темпера, акрил, акварель.

Содержание работы

Выполнить с натуры фигуру человека в народном костюме на нейтральном фоне. Использовать декоративно – плоскостное решение работы. Главное внимание уделить общей форме и пластике фигуры. Требования к портретной схожести не предъявляются. Обратить особое внимание на складки одежды. Акцент сделать на колорит композиции

Натянуть бумагу на планшет. Виды бумаги необходимо подбирать в соответствии с техникой живописи. Бумага должна быть хорошо натянута на планшет.

Так как и прежде, следует начинать поиски композиционного размещения фигуры на подготовленном формате. Затем сделать подготовительный рисунок, в котором главное внимание уделить постановке фигуры, ее движению и основным пропорциям.

На следующем этапе намечаем на фигуре одежду, подчиняя ее формам и положению тела натурщика. Из множества складок выбираем наиболее характерные, выявляющие форму и пластику тела. Складки одежды при движениях человека образуются в районе плеча, локтевого сгиба, поясной зоны, тазобедренного и коленного сустава. Только ясное представление о характере движения фигуры позволит правильно нарисовать складки.

Рекомендуем, набросав фигуру в драпировках, временно «обнажить» ее, с тем, чтобы конструктивно построить объем живой формы. Эта операция аналогично «прозрачности сквозного» натюрморта.

Затем, наметить основное расположение форм и объемов драпировок. В дальнейшем лепить формы и детализировать следует кистью.

Начиная работать красками, наметить цветовые отношения, стараясь передать силуэт одетой фигуры. Характер одежды и фон должны быть взаимосвязаны, так же как цвет кожного покрова лица, шеи, рук и волос.

Вести работу следует широко, сразу по сей поверхности картинной плоскости.

При этом нужно позаботиться, чтобы силуэт одежды на фигуре хорошо читался на фоне, чтобы фигура стала композиционным центром.

В последующих проработках цветом не следует забывать о соблюдении законов линейной и световоздушной перспективы. Лепить мазком объем фигуры в одежде нужно более тщательно, чем фон.

На этом этапе этюда цветом прорабатываются теневые поверхности фигуры и драпировок, полутона и свет.

Задача состоит в том, чтобы, передавая фигуру в пространстве, соблюсти цветовое единство, подчеркнув при этом характерные индивидуальные особенности модели.

Ввиду ограниченного времени, отводимого на данную работу, декор и отделки следует показать условно, без детализации, иначе внимание будет отвлечено от главного – фигуры модели. Чтобы не ошибиться в цветовых отношениях между цветом тела и одежды, волос и фона, необходимо все время сравнивать соотношения больших масс. На заключительном этапе ведения рисунка продолжаем тональную проработку фигуры и одежды, выявляя пластическую взаимосвязь тела и драпировок. Обобщаем детали и уточняем силуэт фигуры, не забывая при этом об индивидуальных особенностях модели.

В живописи нет готовых рецептов, и каждому художнику приходится самому искать решение фигуры в одежде способом цветовых отношений.

Теоретические сведения

Костюм – один из видов художественного творчества, моделирования, прикладного искусства (рис.17).. По характеру материала, форме и крою одежды можно судить об истории материальной культуры человечества.

Рис. 17. Манекены, демонстрирующие варианты народного костюма Юга и Центра России XIX века

Драпировки являются средством создания выразительного художественного образа, им художники уделяли внимание с давних времен. Обогащая внешнее содержание произведений искусства фактурами и ритмами складок, ансамбли женских исторических и современных костюмов включают дополнения и аксессуары: прически, грим, ювелирные изделия, обувь, головные уборы, шарфы, зонты, сумки, разнообразные отделки и др.

В творчестве живописцев по костюму можно судить об эпохе и стиле. С помощью драпировок художники показывали образ жизни человека, его вкусы, общественное положение и возраст.. Изображение драпировок на человеке – дело нелегкое, так как требует определенных знаний, наблюдательности, умения, увидеть главное и отказаться от второстепенного.

Важно понять, насколько одежда повторяет форму человеческого тела, законы: формообразования складок. Изображать одетую фигуру надо так, чтобы сквозь ткань угадывалась пластика тела.

Практическая работа

Выполнение этюда фигуры человека в народном костюме.

Требования к отчету:

Отчётом о работе являются*:*

– *выполненный этюд* фигуры человека в народном костюме, оформленный в паспарту*;*

– папка – *сопровождающий материал к работе (зарисовки, наброски, самостоятельно выполненные этюды складок, фрагментов костюма, образцы смешанных техник живописи).*

Методические рекомендации при выполнении этюда фигуры человека в костюме

Цель этюда фигуры человека в одежде – передача с помощью кисти и красок общего впечатления от модели, ее характера, пропорций, движения и цветовых отношений одежды, тела человека и фона.

Живописное решение фигуры человека опирается на знания пластической анатомии, основ перспективы и законов цветоведения.

Этюды фигуры человека могут быть длительными и краткосрочными. Краткосрочные этюды отличаются живостью, свежестью палитры. Длительные этюды (можно практиковать дома) – это полноценные живописные изображения. Желательно чередовать длительные и краткосрочные этюды, чтобы избежать сухости и вялости в длительных работах.

При выполнении живописных композиций следует помнить об основных характеристиках цвета.

Тоновая характеристика определяет, насколько один цвет светлее или темнее относительно другого, взятого для сравнения.

.

Рис. 18. Образец учебной работы «Женская фигура в народном костюме»

Цветовая характеристика определяет принадлежность данного цветового оттенка к группе холодных или тёплых цветов, что характеризует, насколько больше или меньше одно цветовое пятно содержит тёплых или холодных оттенков по сравнению с другими цветовыми пятнами. Цветовая характеристика показывает степень теплоты или холодности каждого цветового пятна, т.е. присутствие жёлто-красных или синих оттенков. По словам известного русского художника В. В. Кандинского, теплота или холод краски есть вообще склонность к жёлтому или синему цвету.

Яркостная характеристика помогает определить, насколько одно цветовое пятно выглядит ярче или приглушённее другого цветового пятна. Яркостная характеристика показывает, как вообще подан цвет в картине, либо приглушённо (состоит из многих оттенков) или «разбелено», либо чисто, свежо, звонко, что называется, открыто.

Рисование фигуры человека в одежде формирует у будущих конструкторов-дизайнеров осознание того, что в условиях производства они будут не просто изготавливать одежду, а проектировать ее для человека, формировать его образ, помогая подчеркнуть индивидуальность.

Контрольные вопросы

1. Каковы задачи этюда человека в одежде?
2. Что такое «характеристика цвета»? Назовите основные характеристики.
3. Что такое костюм? Его роль в изобразительном искусстве?
4. Какие этапы работы над живописной постановкой Вы знаете? Охарактеризуйте каждый из них.

3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ»

Научное исследование как процесс выработки новых научных знаний, является одним из видов познавательной деятельности и характеризуется объективностью, воспроизводимостью, доказательностью и точностью. Искусство всегда созвучно своему времени, оно современно и отражает мировоззрение общества в целом. В свою очередь, искусство оказывает сильное влияние на культуру и самого человека, поэтому так важно, личностное отношение художника к жизни.

История искусств представляет собой особую духовно-материальную составляющую культуры, постоянно развивающуюся и изменяющуюся. В любую из эпох, будь то классическое искусство Греции, итальянский Ренессанс или древнерусское искусство, происходила борьба тенденций, влияний, борьба старых представлений с возникающими качественно новыми проявлениями.

Научные исследования, осуществляемые студентами, помогают освоению навыков рисунка и живописи, работе над композицией и основами колористики. Теоретические знания по искусству способствуют познанию и пониманию культуры, дизайна в современном социокультурном пространстве.

Предлагаемые темы для научной работы выбираются индивидуально, в соответствии с личностными интересами.

1. Искусство как язык культуры
2. Проблема взаимоотношения науки и искусства
3. Конструктор-дизайнер: сопряжение технических инноваций и творчества
4. Канон, традиционная культура и художественное наследие.
5. Специфические аспекты и методы исследования народного искусства
6. Витрувианский канон в творчестве А. Дюрера и мастеров его круга
7. Проблемы терминологии развития изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры

8. Специфика изучения искусства XX века (на примере стиля Ар-деко; на примере конструктивизма и т.п.)
9. Русский авангард как форма организации предметной среды современности
10. Цифровые технологии в искусстве и дизайне
11. О средствах художественной выразительности и восприятии живописных произведений
12. Оп-арт: мотивы и истоки

Для написания исследовательской работы необходимо опираться на следующие научные термины и определения.

Актуальность – важность, значимость чего-либо для настоящего момента.

Гипотеза – предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о существование объекта, связи или причины явлений, причем этот вывод нельзя считать вполне доказанным.

Задача исследования – это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой гипотезой. Постановка задач основывается на дробление цели исследований на подцели. В работе может быть поставлено несколько задач.

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п.

Объект исследования – это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения.

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта. Предметом исследования могут быть явления в целом, отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым.

Цель исследования – это его желаемый конечный результат. Наиболее типичны следующие цели: - определение характеристики явлений, не изучаемых ранее, малоизученных, противоречиво изученных. - выявление взаимосвязи явлений. - изучение динамики явлений. - описание нового эффекта, явления. - открытие новой природы явления. - обобщение, выявление закономерностей . - создание классификации, типологии. - создание методики. - адаптация методики

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важным условием профессиональной подготовки направления «Конструирование изделий лёгкой промышленности» являются два основных аспекта: подготовка высококвалифицированного конструктора, с одной стороны, и дизайнера в широком понимании этого слова, с другой.

Художественная подготовка предполагает решение целого ряда тесно связанных между собой задач: формирование мировоззрения и художественного вкуса, усвоение необходимых научных знаний и приобретение специальных технических навыков, развитие потенциальных творческих возможностей, способности к творчеству. Следовательно, происходит развитие потребности в художественно-творческой реализации, овладение особенностями учебно-профессиональной и художественно-творческой деятельности; осуществляется актуализация познавательной деятельности и рефлексия.

Специфика профессии требует и развитие навыков эскизирования. Поэтому в процессе освоения навыков рисунка и живописи необходимо много работать самостоятельно. Следует начинать с первых занятий. Самостоятельная работа даёт студентам возможность равномерно распределять нагрузку, что способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетенций.

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить практические навыки, полученные в процессе выполнения живописных работ. Освоение данной дисциплины позволит подготовить студента к выполнению производственно-конструкторской, научно исследовательской и проектной (дизайнерской) деятельности: разработке дизайн-проектов изделий легкой промышленности с использованием навыков рисунка и живописи.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будникова, Ольга Владимировна. Искусство костюма: история и современность [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направлениям 262200 «Конструирование изделий лёгкой промышленности», 072700 «Искусство костюма и текстиля»] / О. В. Будникова ; Юго-Западный гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 251 с.
2. Ли, Н. Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка [Текст] : учебник / Н. Г. Ли. - М. : ЭКСМО, 2009. - 264 с.
3. Жабинский, Вячеслав Иванович . Рисунок [Текст] : учебное пособие / В. И. Жабинский, А. В. Винтова. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 256 с.
4. Хамм, Д. Как рисовать голову и фигуру человека / Д. Хамм. -5-е изд. – Минск: Попурри, 2008.
5. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учебное пособие для вузов/ В.С. Кузин. − М.: Академия, 2004. – 232 с.
6. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство: краткий словарь художественных терминов / Н.М. Сокольникова. – Обнинск: Титул, 1999. – 80 с.
7. Лукина, И.К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. – 76 с. //Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465
8. Пармон, Ф. М. Рисунок и мода-графика [Текст]: учебник / Ф. М. Пармон. - Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2004. - 256 с.
9. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство [Текст] : учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. / Н. М. Сокольникова. - Обнинск : Титул, 1996 - . Ч. 4 : Краткий словарь художественных терминов. - 80 с.
10.Эдвардс, Б. Откройте в себе художника [Текст] / Б. Эдвардс. - Минск : Попурри, 2000. - 240 с.
11.Мода и стиль [Текст] / ред.кол.: М. Аксенова [и др.]. - М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. - 480 с.
12. Рисунок [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению лабораторных и самостоятельных работ для студентов направления подготовки высшего образования 29.03.05 «Конструирование изделий лёгкой промышленности» (профиль «Конструирование швейных изделий») / Юго-Западный

государственный университет, Кафедра дизайна и технологии изделий лёгкой промышленности; ЮЗГУ; сост. О. В. Будникова. - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 65 с.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ЖИВОПИСИ

Акварель (от лат. *aqua* – вода) – соединение чистых пигментов со связующим – гуммиарабиком, растворимое в воде. Дает прозрачный цветовой слой на белой бумаге, не позволяет вносить изменения в рисунок. Прежде чем писать на бумаге, рекомендуется пробами определить ее свойства: хорошо ли ложатся краски, отмываются ли они, допускает ли бумага различные поправки, подчистки и т. п.

Акцент – прием подчеркивания линией, тоном или цветом какого-либо выразительного предмета, детали изображения, на которые необходимо направить внимание зрителя.

Валёр – термин художественной практики, определяющий качественную сторону отдельного, преимущественно светотеневого тона, в его взаимосвязи с окружающими тонами. В реалистической живописи материальные свойства предметного мира передаются, в основном, через объективно закономерные тоновые отношения. Но, чтобы живо, целостно воспроизвести материальность, пластику, цветность предмета при определенном состоянии освещенности и в определенной обстановке, художник должен добиться очень большой точности и выразительности в соотношениях тонов; богатство, тонкость соотношений переходов, ведущих к выразительности живописи, и являются основным признаком валёра. У крупнейших мастеров XVII-XIX вв. – таких, как Веласкес, Рембрандт, Шарден, Репин – живопись всегда богата валёрами.

Воздушная перспектива – кажущиеся изменения некоторых признаков предметов под воздействием воздушной среды и пространства. Все ближние предметы воспринимаются четко, со многими деталями и фактурой, а удаленные – обобщенно, без подробностей. Контуры ближних предметов выглядят резко, а удаленных – мягко. На большом расстоянии светлые предметы кажутся темнее, а темные – светлее. Все близкие предметы обладают контрастной светотенью и кажутся объемными, все дальние – слабо выраженной светотенью и кажутся плоскими. Цвета всех удаленных предметов из-за воздушной дымки

становятся менее насыщенными и приобретают цвет этой дымки – голубой, молочно-бледный или фиолетовый. Все ближние предметы кажутся многоцветными, а удаленные – одноцветными.

Гуашь – разновидность акварели с примесью белил, что делает краску плотной, непрозрачной. Применяется чаще всего вместе с акварелью. Гуашь происходит от французского слова, означающего «непрозрачный», ведет свое происхождение от средневековья. Для подготовки иллюстрированных рукописей, художники стали вводить клей в пигменты на водной основе. Со временем живописцы обнаружили, что добавление порошка мела или цинковых белил в непрозрачную краску обеспечивает хороший маскирующий слой.

Детализация – тщательная проработка деталей формы предметов на изображении. В зависимости от задачи, которую перед собой ставит художник, степень детализации может быть различной.

Колорит (фр. coloris, от лат. color – краска, цвет) – в живописи: характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эстетически эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа. Колорит помогает художнику передать настроение картины или этюда: колорит может быть спокойным, радостным, тревожным, грустным и др.

Композиция – построение этюда или картины, согласование ее частей. При натурном изображении: подбор и постановка предметов, выбор наилучшей точки зрения, освещенности, определение формата и размера холста, выявление композиционного центра, подчинение ему второстепенных частей произведения. При создании картины: выбор темы, разработка сюжета, нахождение формата и размера произведения, характеристика действующих лиц, их отношения друг к другу, позы, движения и жесты, выразительность лиц, использование контрастов и ритмов – все это составные элементы композиционного построения картины, служащие наилучшему воплощению замысла художника.

Конструкция – в изобразительном искусстве сущность, характерная особенность строения формы, предполагающая закономерную взаимосвязь частей формы, ее пропорций

Образ художественный – специфическая форма отражения действительности в конкретно-чувственной зрительно воспринимаемой форме. Создание художественного образа тесно связано с отбором наиболее характерного, с подчеркиванием существенных сторон предмета или явления в пределах индивидуальной неповторимой природы этих предметов и явлений. Известно, что сознание человека отражает не только объективный зрительный образ предмета или явления, но и эмоциональные качества их восприятия. Поэтому художественный образ в живописи содержит не только реальные черты изображаемого объекта, но и его чувственно-эмоциональную значимость. Каждый образ – это одновременно правдивое отображение объективной действительности и выражение эстетических чувств художника, индивидуального, эмоционального его отношения к изображаемому, вкуса и стиля.

Палитра – 1) небольшая тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на которой художник смешивает краски во время работы; 2) точный перечень красок, которыми пользуется художник в своей творческой практике

Ракурс – перспективное сокращение формы предмета, приводящее к изменению его привычных очертаний; резко выраженные сокращения, возникающие при наблюдении предмета сверху или снизу.

Реплика (фр. Repligue) – в области изобразительного искусства: авторская копия художественного произведения, отличающаяся от оригинала размерами. Как и повторение, реплика может видоизменять второстепенные детали оригинала.

Сравнение – метод определения пропорций, тональных и цветовых отношений и др. Свойства и качества познаются нашим сознанием путем сравнения. Понять характер формы предмета, определить его

тон и цвет можно только в сравнении его с другими предметами. Чтобы изобразить натуру правдиво, художник должен создать на этюде пропорциональные натуре различия предметов по размерам, тону и цвету. Методом сравнения можно определить в натуре цветовые отношения между предметами, передать их на холсте или бумаге.

Творческий процесс (творчество) – процесс создания художественного произведения, начиная от зарождения образного замысла до его воплощения, процесс претворения наблюдений действительности в художественный образ. В живописи творчество заключается в создании произведения в непосредственно достоверных зримых формах.

Техника – в области искусства: совокупность специальных навыков и приемов, посредством которых исполняется художественное произведение. Понятию «техника» в узком смысле слова соответствует непосредственный результат работы художника специальным материалом и инструментом, умение использовать художественные возможности этого материала; в более широком значении это понятие охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера – передачу вещественности предметов, лепку объемной формы, моделировку пространственных отношений и др.

Эскиз – подготовительный набросок этюда или картины. В процессе работы с натуры эскизы используются в качестве вспомогательного материала; в них разрабатываются варианты композиций листа бумаги или холста. Эскизы выполняют как в виде беглых карандашных зарисовок, так и в материале.

Этюд – изображение вспомогательного характера ограниченного размера, выполненное с натуры ради тщательного ее изучения. Посредством этюда художник совершенствует свое профессиональное мастерство. Основной целью этюдной работы всегда остается правдивое и живое воплощение живописного замысла, создание картины.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Студенческие работы по живописи

Рисунок 19. Студенческие натюрмотры. Бумага, гуашь

Рис.21. Этюд. Манекен в народном костюме.