

Министерство образования и науки Российской Федерации
Амурский государственный университет

С.М. Базовкин, А.А. Тахаев

ПОРТРЕТ: ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ

Учебно-методическое пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ
2020

ББК 85.113(2)
К77

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

*Рецензент: С.А. Попов – Заслуженный художник РФ, доцент кафедры
дизайна*

Базовкин С.М., Тахаев А.А.

К77 Портрет: основные этапы работы: Учебно-методическое пособие.
Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020. – 20с.

Учебно-методическое пособие по методике работы над портретом для
бакалавров-магистрантов направления подготовки 44.04.01. Педагогическое
образование. Направленность (профиль) образовательной программы
«Изобразительное искусство». Рассматриваются основные этапы работы над
художественным произведением.

ББК 85.113(2)

© Базовкин С.М. 2020.

© Амурский государственный университет, 2020.

ВВЕДЕНИЕ

Умение правдиво передавать натуру необходимо живописцам для создания сложных художественных образов, будь то портрет, пейзаж, бытовой или исторический жанр. Правдивость передачи натуры в живописи должна сочетаться с художественной и композиционной выразительностью, тогда это будет еще и социально значимым произведением. В нашем случае мы будем говорить о портрете.

Целью данного пособия является помочь студентам овладеть профессиональными изобразительными навыками и соблюдению простой технологической грамотности, освоить азы живописного мастерства.

В данном учебном пособии особое внимание уделено последовательности, очередности выполнения основных этапов живописного портрета от эскиза, наброска до завершающих мазков и обобщения.

Первейшим, важнейшим навыком является умение правильно компоновать, находить точную, уравновешенную, выразительную композицию. Разделение понятий «композиция» и «компоновка» носит весьма условный характер, т.к. одно незаметно переходит в другое, сливаясь в процессе работы. В учебном рисунке – это правильный выбор размера и расположения предмета, в данном случае головы, в пределах заданного формата.

Прежде чем приступить к живописи необходимо изобразить натуру, грамотно нарисовать, не исказить пропорции. Для этого необходимо овладеть умением «строить», опираясь на «опорные точки», выявляя между ними связи, находя и устанавливая в заданном пространстве, считая пропорции. В процессе работы мы реализуем геометральный метод построения, обобщая и упрощая формы. И только потом в линиях прорисовываются детали: глаза, нос, губы, подбородок и т.д., устанавливается портретное сходство.

Далее приступаем непосредственно к живописи. Во время выполнения постановок с натуры студенты учатся использовать средства живописи для правдивой передачи цветового и тонального богатства окружающей действительности. Обучение живописи с натуры начинается с того момента, когда студент перестает копировать цвет «в упор» и начинает передавать цветовые и тональные отношения натуры с учетом возможности красочной палитры. Каждая наносимая на этюд, работу краска, или совокупность красок (замес) определяется по ее тону, яркости и насыщенности. Яркость и насыщенность любой краски (совокупности красок в замесе) может визуальнo, оптически изменяться в зависимости от окружающих ее других красок, т.е. впечатление от всякой краски, ее тона, меняется в зависимости от среды. Художник должен это знать и учитывать.

Одна и та же постановка может быть выполнена в сближенной или контрастной, интенсивной цветовой тональности, главное чтобы были соблюдены пропорциональные цветовые отношения между светом и тенью, между теплыми и холодными рефлексамн. Важно, чтобы была соблюдена определенная цветовая и тональная гармония, чтобы то или иное изображение, в данном случае портрет, смотрелся цельно, убедительно, «не разваливался» на отдельные дробные части, чтобы никакая краска, мазок, не были случайными, чуждыми, выпадающими из контекста.

Общий колорит или цветовой строй зависит от того, в какой воздушной среде расположен изображаемый объект, от прямого или отраженного света, общего состояния погоды, от окрашенности падающих солнечных лучей, от преобладания теплых или холодных рефлексов, и конечно же, от индивидуальных художественных навыков исполнителя.

В данном методическом пособии предложены четыре основных этапа, соблюдение которых поможет студентам более дисциплинированно, грамотно подходить к своей работе.

Большинство начинающих рисовальщиков, живописцев склонны к хаотичному написанию своих этюдов. Одни не уделяют должного внимания

первоначальному наброску, рисунку, не умеют и не хотят «строить», считать пропорции, находить перспективу, а потому их работы уже на самом начальном этапе полны ошибок, неточностей, композиция не верна или ее нет совсем. Другие излишнее, чрезмерное значение в начале работы придают изображению, написанию деталей. Например, каждый глаз, нос, губы пишут по отдельности, не сопоставляя части по тону, цвету, светлоте. В результате изображение «разваливается» на отдельные, по разному написанные куски, никак друг с другом не гармонирующие. Некоторые «не видят» форму, не умеют передавать объем носа, подбородка, лба, в частности, и всей головы в общем; пишут плоскостно, не «лепят» форму цветом, тоном.

Данное учебно-методическое пособие поможет студентам приобрести более взвешенный, системный подход к правдивой передаче натуры, основанный на практическом опыте предыдущих поколений художников и опыте реалистической изобразительной школы. Для студентов данное пособие будет хорошей базой для дальнейшего роста, своего рода маленьким путеводителем от простой изобразительной грамоты к мастерству.

1 Первый этап. Эскиз, набросок.

Работа над портретом начинается с выбора композиции и с компоновки большой массы в листе. Это первый этап. Если мы пишем погрудный портрет, то логично будет вертикальное расположение самого листа.

Композиционно голову необходимо разместить чуть выше условного центра листа. Если рисунок головы наметить в центре листа, то будет визуальное ощущение «сползания» портрета. Одновременно с выбором композиции намечаем общую массу будущего изображения головы. Для формата А-2 вполне удовлетворительным будет выбор наброска рисунка в натуральную величину. Один к одному по отношению к голове натурщика.

Линия намеченной композиции головы или общей массы изображения сразу должна быть замкнутой. В этом случае (студент, учащийся, художник) будет иметь четкое представление, где и какого размера будет изображение головы в листе.

Затем четкими, прямыми линиями, отсекая лишнее, без срисовывания деталей по внешнему абрису передаем движение головы (если оно есть) и общий характер. Проводим среднюю линию глаз, находим большие пропорции внутри головы, уточняем характерные особенности портретируемого, филигранно прорисовываем детали (глаза, нос, губы), особенности подбородка, скул, лба, шеи, т.е. на первом этапе мы прорисовываем исчерпывающий портрет в линиях (Рис.1).

2 Подмалевок

Затем переходим ко второму этапу, непосредственно к живописи. В масляной живописи это будет т.н. подмалёвок. Писать лучше начинать с фона вокруг головы. Для чего? Благодаря своей большой однородности фон проще в исполнении. К тому же, правильно подобранный по тону, цвету и теплохолодности фон будет хорошим камертоном как для освещенных, так и для теневых участков головы, и когда он будет написан, то проще будет подобрать тон и цвет, освещенной и теневой частей головы.

Сначала мы набираем на палитре, а затем переносим на холст, два основных тона, передающих свет и тень. В первом слое (подмалевок) краска наносится тонко, можно жидко разведенным колером. Излишки краски счищаем мастихином.

Первых два основных тона, свет и тень, надо сразу набирать верно, как по насыщенности светосилы, так и по теплохолодности. Это упростит работу, поможет избежать дальнейших ошибок. На этом этапе надо сразу найти самое темное и самое светлое место (Рис.2).

3 Моделировка форм

После высыхания тончайшего слоя подмалевка, приступаем к третьему этапу, моделировке больших форм, написанию больших цветовых отношений, поиску и составлению полутонов.

Некоторые художники пишут портрет (и не только) в один прием по сырому, растягивая его на несколько сеансов. Сразу моделируют форму, мелкие детали, прописывают все тончайшие нюансы тона и цвета, минуя начальный этап. Нас эта методика пока не касается. На этом же этапе цветом лепим формы глаз, носа, губ, подбородка, скул, лба. Стараемся правильно передать объем не только отдельных форм, но и общий объем головы, а также уточняем анатомические портретные особенности. Лепим форму в

первую очередь светом, и тенью, тонами и полутонами, не углубляясь особенно в тонкие цветовые нюансы. (Рис3).

4 Завершающий этап – нюансировка цветом и тоном.

После высыхания предыдущего слоя можно приступить к четвертому этапу, а именно к нюансировке мелких деталей, передаче абсолютного портретного сходства, прописке тончайших цветовых нюансов, теплых и холодных отражаемых рефлексов и т.д.

Выписывая цветовые, тональные (цвето-тональные) нюансы, надо стремиться избегать при этом пестроты. Живописных нюансов в сложно выполненном, длительном по времени портрете может быть множество, но они не должны быть контрастными по отношению друг к другу, не должны быть взаимоисключающими. Они потому и нюансы, что написаны в родственной тональной и цветовой гамме. В первую очередь тональной. Два или несколько лежащих рядом цветных мазков могут быть относительно теплее и холоднее друг друга, могут быть выполнены в разной цветовой гамме, и за счет этого они «играют, мерцают», обогащают ту плоскость или пятно, в котором лежат, например, однородно освещенный лоб, щеку, подбородок или наоборот, находящуюся в тени щеку, боковую плоскость носа и т.д.

Основных тонов должно быть два, это свет и тень. Эти два тона могут быть контрастными, если написаны против света, или как еще говорят «контражуром», или сближенными, если написаны на свету. Внутри каждого из этих тонов множество цвето-тональных нюансов, которые взаимно дополняют, обогащают всю плоскость тона, при этом не перебивают друг друга, и не распадаются на отдельные яркие пятна.

Еще есть полутона, которые являются связующим звеном между освещенной и теневой частями портрета. Конечно, нельзя забывать о цвето-тональных акцентах. Разумно, обоснованно проставленные цвето-тональные

акценты не разваливают, а собирают вместе портрет, концентрируют внимание в особенно важном месте, усиливают зрительный, эстетический эффект.

Необходимо добавить, что акценты все-таки чаще тональные, они не выпадают из общей цветовой гаммы, в которой выполнена работа (Рис.4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Портрет это не только талантливо и грамотно написанное лицо. В идеале, это отражение личности, глубина характера, и точно, правильно расставленные, звучно написанные акценты, в союзе с тонко переданной мимикой они помогают художнику передать психологизм личности портретируемого. Конечно, акценты должны быть расставлены в контексте с основным замыслом портрета.

Отличительной индивидуальностью каждого человека, помимо глаз, носа, губ, непосредственно самой анатомии, является цвет лица. Эта разница в цвете заметна даже у молодых людей, особенно, если в аудитории их выстроить в одну линию, а у пожилых и среднего возраста, тем более.

При написании портрета это необходимо учитывать и быть точным в передаче тона и цвета лица. Вообще, такое явление как, заученность, является большим недостатком и препятствием роста студента в полноценного, зрелого художника.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов/ Сост. Н.Н. Ростовцев и др. – М.: Просвещение, 1989. – 207с.
2. Смирнов Г.Б. Живопись. Учеб. пособие для студентов . – М.: Просвещение, 1975. -143с.

Приложение

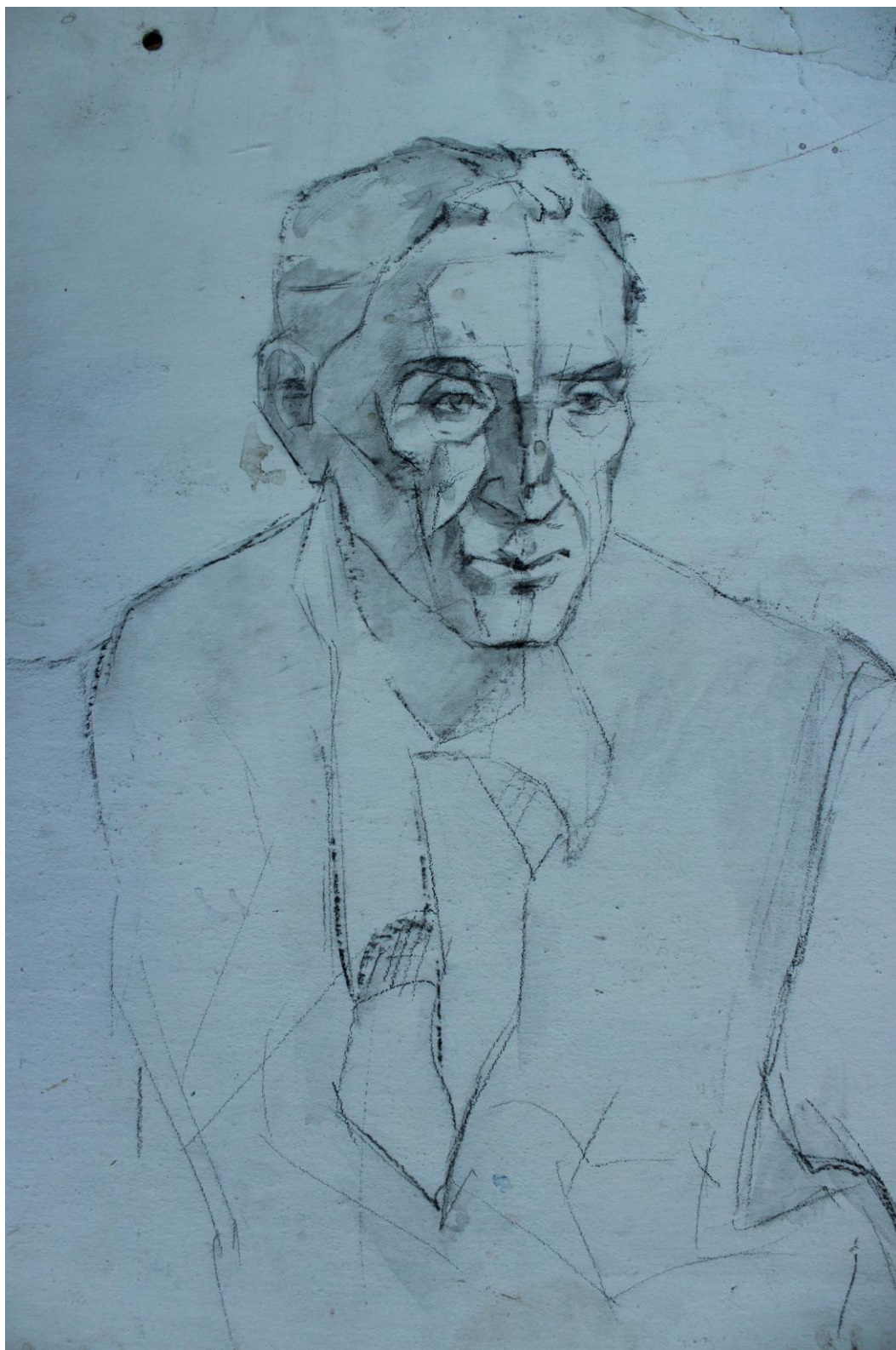

Рис. 1 Эскиз, набросок. Автор – ст.786гр. Титова Е., рук. доцент Тахаев А.А.

Рис.2 Подмалёвок. Автор – ст.786гр. Титова Е., рук. доцент Тахаев А.А.

Рис.3 Моделировка форм. Автор – ст.786гр. Титова Е.,
рук. доцент Тахаев А.А.

Рис. 4 Завершающий этап – нюансировка цветом и тоном. Автор – ст.786гр.
Титова Е., рук. доцент Тахаев А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Первый этап. Эскиз, набросок.....	6
2 Подмалёвок	7
3 Моделировка форм.	7
4 Завершающий этап – нюансировка цветом и тоном.....	8
Заключение.....	10
Библиографический список.....	11
Приложения	12