

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)**

**ЖИВОПИСЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
сборник учебно-методических материалов**

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы: «Графический дизайн»

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды»

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн костюма»

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн интерьера»

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Сотникова Е.А.

Живопись для профессиональной деятельности: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки: 54.03.01. Дизайн, направленность (профиль) образовательной программы: «Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Дизайн интерьера»
– Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 18 с.

Рассмотрен на заседании кафедры дизайна

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Сотникова Е.А., составление

Содержание

1.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	4
	1.1 Методические указания по выполнению творческих заданий	4
	1.2. Художественные материалы и рекомендации по работе с ними.	14
	Различные техники, применяемые в декоративной композиции.	
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	16

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Живопись для профессиональной деятельности – художественная дисциплина, основанная на системе знаний о композиции, закономерностях построения формы и пространства, цвете и ориентированная на специфику профессиональной работы дизайнера.

Особенности декоративной живописи:

- Отсутствие объема и материальности.
- Изображение уплощенного пространства.
- Стилизация изображения с применением импровизации и деформации объектов.
- Использование фактур.
- Соблюдение закона теплостудности.
- Использование рефлексов, влияющих на изображенное пространство.
- Применение контрастных или сближенных цветов.

В процессе практических занятий осуществляется углубление теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

1.1. Методические указания по выполнению творческих заданий по дисциплине «Живопись для профессиональной деятельности»

Работая над творческими заданиями необходимо помнить, что в основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, точности в построении сложных колористических эффектов. Иметь представление о всем диапазоне возможных принципов декоративных решений, поэтому большое внимание должно быть уделено разработке эскизов декоративных решений натюрморта. Требуется решить проблему построения пространства в декоративной живописи. В плоскостном изображении пространство условно, поэтому условными могут быть и те средства, которыми в декоративной живописи решается форма. Ключевой задачей декоративного решения становится задача трактовки формы и эффекты иллюзорности в трактовке пространства. Важная проблема декоративной живописи, особенно для жанра натюрморта, это проблема орнамента и связанная с ней проблема организации орнаментальной среды. Орнамент является очень сильным средством создания декоративных эффектов. В декоративной живописи орнамент может играть разную роль. Введенный в большом количестве он может играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального акцента в системе живописных средств натюрморта.

Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом количестве, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора.

В качестве примера могут служить натюрморты Анри Матисса. Уничтожая в своих декоративных натюрмортах иллюзорность пространства, художник в то же время сохраняет объемные характеристики предметов. Сочетание плоскости и объемных форм, с изысканным сочетанием цветов и контрастом с черным цветом составляет особую прелесть натюрмортов.

Творческое задание 1

Декоративный натюрморт. Натюрморт, изображенный с помощью фактур. Трансформация форм. Декоративное решение многоуровневого усложненного натюрморта в цветовой гамме

Декоративный натюрморт – раздел дисциплины, посвященный изображению натюрморта в различных техниках. В результате студенты закрепляют знания о правильной последовательности построения натюрморта из бытовых предметов, учатся стилизовать и перерабатывать натурное изображение, знакомятся с особенностями декоративной стилизации и изображения.

Цели и задачи:

- формирование грамотного профессионального декоративно-композиционного мышления;
- освоение коллажного метода эскизирования в работе над декоративной композицией;
- развитие колористических способностей в работе над декоративной колористической композицией (выявление основных характеристик цвета, компоновка «цветных масс» в «листе», выявление количественного соотношения цвета в работе);
- получение необходимых знаний по композиции натюрморта, закрепление знаний законов перспективы, передача пропорций и пространственного положения предметов;
- передача пропорций и пространственного положения предметов;
- развитие ассоциативного мышления, воображения;
- изучение стилизации и переработки натурального изображения;
- умение выражать задуманный образ средствами и приемами декоративной живописи.

Состав задания:

1. Выполнить натюрморт с натуры, соблюдая композицию, пропорциональные отношения.
2. Выполнить 5-6 вариантов этюдов, в каждом варианте предложить различное композиционное и цветовое решение, с возможностью варьирования пропорций прямоугольника, в который вписывалась композиция.
 - Натюрморт из 2-х предметов контрастных по цветовому строю и светлоте
 - Несложный натюрморт из 3-4 предметов, построенный на контрастных цветах

- Несложный натюрморт из 2-3 предметов, построенный на сближенных по цветовому тону цветах и контрастных по светлоте

В вариантах натюрморта воплотить два разных композиционных и два разных цветовых решения.

3. Выполнить формальную композицию из геометрических или абстрактных элементов. Цветовое решение определяет три пространственных плана (передний, средний и дальний), плановость решается за счет глубинного решения цвета

4. Используя стилизацию натюрморта, выполнить работу в технике коллажа.

5. Выбрав наиболее удачный из предложенных вариантов декоративного решения натюрморта, выполнить задание с применением цвета, коллажа. Возможно применение авторских техник.

Материалы и инструменты: бумага формата А3, карандаши, кисти разной толщины, тушь, гуашь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы для коллажа (кусочки ткани, губка, сетка и др.).

Творческое задание 2

Декоративный портрет. Условно-декоративная стилизация изображения головы человека. Портрет (мужской или женский)

Используя опыт стилизации декоративного натюрморта, продолжается работа по условно-декоративной стилизации изображения головы человека. Постановка с живой моделью отличается от предметной среды натюрморта и имеет целый ряд особенностей. Прежде всего в живописном этюде модели ограничены возможности широкого маневра цветовыми компонентами за исключением, когда фигура одета в парадный костюм или фон представляет собой насыщенную цветовыми контрастами и орнаментальными элементами среду.

В декоративном решении следует рассматривать форму фигуры как элемент в системе средств декоративного построения, а следовательно, такие характеристики формы, как силуэт фигуры или ее пластика становятся по своему значению в один ряд с тонально пространственной трактовкой формы фигуры и умением «лепить форму» в живописи.

Творчество Матисса дает интересный материал и для исследования выработанных концепций декоративного решения темы фигуры человека. Художник, как и в своих натюрмортах, использует сильный цветовой контраст черного цвета волос и части наряда испанки (картина «Испанка с бубном»), объединенный в мощное пятно, и интенсивность красного цвета. Роль цветового дополнения выполняет серо-фиолетовый фон. Художник также использует черную контурную линию. Декор одежды работает на общее впечатление. Сохраняется светотеневой эффект и лепка формы. «Танец» – знаменитое панно Матисса с целью создания динамичной ритмической композиции. Здесь он прибегает к упрощению формы фигур. Цветовой строй работы построен на трех красочных отношениях.

В творческих работах следует использовать немногочисленные колористические отношения. Все основные цвета, на которых строится цветовая гамма используются в виде самостоятельных пятен, что способствует связи цветовых компонентов в единое целое. Возможно использовать трехцветное цветовое решение, построенное на системе нескольких цветовых пятен.

При организации учебной постановки необходимо учитывать особенности натуры, чтобы «натура» была разной, по полу, возрасту, внешнему облику. Это позволит решать творческие задачи, заключающихся не только в работе над цветом и композицией, но и в поиске собственного декоративного художественно-пластического языка, изображения имеющего чувственно-оптическое (им-прессивное), психологическое (экспрессивное) и интеллектуально-символическое (конструктивное) воздействие на зрителя.

Творческий портрет это креативная картина. Портрет выполненный в технике коллаж способствует быстрому выражению идеи с использованием журнальных вырезок, фотографий известных актеров.

Декоративный портрет. Творческая работа дизайнера требует профессионального умения рисовать фигуру и голову человека. При изучении дисциплины уделяется большое внимание рисунку фигуры и портрета человека с натуры и их стилизованному изображению в различных графических техниках.

Цели и задачи:

- закрепление знаний по анатомии человека, пропорций человеческой фигуры, отличия мужской и женской фигуры;
- изображать натуру в определенном колористическом ключе, в гармоничных цветосочетаниях, извлеченных из натуры;
- трактовать натурные постановки плоскостно-орнаментальным способом;
- изучить особенности силуэтного изображения на примере изображения фигуры человека
- возможность применения различных декоративных техник в изображении человека.

Состав задания:

1. Выполнить конструктивное построение поясного портрета человека с натуры, выбрать интересный ракурс. При помощи цвета выполнить условно-живописный этюд.

- портрет (мужской или женский, выполненный в холодной и теплой гамме);
- портрет (мужской или женский) в головном уборе;
- портрет (мужской или женский) на сложном орнаментальном фоне.

2. Используя разработанный ранее поясной портрет человека, выполнить декоративную стилизацию образа. Использовать технику коллажа.

3. Выполнить декоративный портрет, приближаясь в изображении предметных форм к условно - плоскостному.

5. Выполнить несколько вариантов абстрактного изображения портрета человека, используя различные приемы стилизации. Наиболее удачный эскиз выполнить в различных графических техниках, возможно использовать авторскую графическую технику. Можно использовать коллаж, трафаретную технику, работу штампом и сочетание всех материалов.

Выполнить окончательный вариант на чистом листе в выбранной технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, цветные карандаши, гуашь, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.), цветная бумага, вырезки из газет и журналов, пастель, мелки и др.

Творческое задание 3

Фигура человека в интерьере (декоративное решение). Учебный интерьер со стаффажем.

Интерьер общественного пространства, выполненный в технике скетча (зал ожидания, аэропорт, библиотека, кафе и др.) Стилизация фигуры человека в интерьере.

Умение изображать фигуру человека, стилизованный образ является одним из необходимых элементов графической подготовки дизайнеров, т. к. именно детали, сопровождающие специализированный чертеж, помогают наиболее полно раскрыть идею проекта. Стаффаж может усиливать художественно-образное и содержательное содержание проекта. Изображая стаффаж можно создать различные состояния природы, подбирая одежду и аксессуары. Стаффаж может отразить характер исторической эпохи, стиль и моду или особый колорит той или иной страны. От исторически сложившегося стиля в искусстве может зависеть не только одежда и транспортные средства, но и техника исполнения рисунка. Стаффаж способен указывать на функциональность объекта: стаффаж с книгой, или стаффаж со спасательным кругом и т.д. Стаффаж может усиливать образность проектируемых объектов, например, монументальность, воздушность, динамичность, статичность и пр.

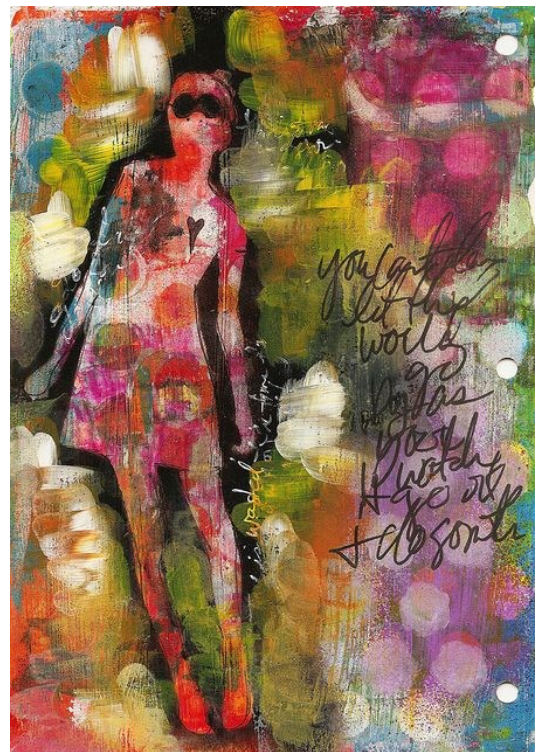
Цели и задачи:

- закрепление знаний анатомии человека, закрепление навыков работы с натуры; выявление индивидуальных особенностей, характера позирующего человека;
- изучение способа акцентирования деталей с помощью определенной цветовой гаммы;
- развивать умение правильно сочетать различные техники и фактуры в живописном листе для создания целостного художественного образа.
- закрепление навыков рисования с натуры, конструктивного и аналитического мышления.
- развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами декоративной живописи.

Состав задания:

1. Зарисовка модели с натуры с привязкой к среде, выбирая для каждого листа фокус внимания. Обращать внимание на композицию, организацию фигуры в листе и пространстве. Решить задачу гармоничном соподчинении частей: фигуры и интерьера.
2. На основании натурального изображения выполнить стилизацию. Завершить работу в любой технике: коллажа, гуаши, с применением фактур (сухая кисть, губка и др.).
3. Составить декоративную композицию со стилизованной фигурой и придуманным окружением (зал ожидания, аэропорт, библиотека, кафе и др.), Создать определенный образ, иллюстративный портрет. Выполнить несколько вариантов эскизов (2-3 шт)
4. Используя стилизацию фигур, разработать двухфигурную или многофигурную композицию в интерьере. Использовать авторскую технику.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, простой карандаш, гуашь, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, цветная бумага, различные фактурные материалы для коллажа (кусочки ткани, губка, сетка и др.), пастель, мелки и др.

Творческое задание 4

Декоративное решение пейзажа в заданных колористических и светотональных отношениях. Абстрактная композиция объема и формы в цвете.

Работая над творческим заданием «Декоративный пейзаж» необходимо обратить внимание на решение определенных составляющих

- силуэтное изображение и гармоничное расположение ландшафтного объекта в выбранном формате

- способы получения абстрактного силуэта в различных художественных материалах и техниках;

- обогащение декоративной цветовой композиции путём сравнения формы предметов, использования контраста;

- соотношение общей формы и отдельных деталей композиции;

- передачу пространства в декоративной композиции;

Цели и задачи:

- изучение способа акцентирования деталей с помощью введения цвета в черно-белую графику.

- развивать умение правильно сочетать различные техники и фактуры в черно-белой или цветной графике для создания целостного художественного образа.

- закрепление навыков рисования с натуры, конструктивного и аналитического мышления.

- развитие образного мышления, творческого потенциала, умение передавать определенное настроение средствами черно-белой или цветной графики.

Состав задания:

1. Этюд ландшафтного объекта, с использованием цветных художественно-графических материалов. Выполнить 5-6 этюдов различных видов пейзажа с различным состоянием природы.

2. Анализы копирование живописных произведений мастеров мирового искусства. Выполнить цветографическую раскладку.

3. Используя натурные этюды и цветографическую раскладку, выполнить декоративную абстрактную композиция в цвете. Выполнить коллаж. Разработать и выполнить композицию в выбранной технике.

Материалы и инструменты: бумага формата А4, А3, простой карандаш, гуашь, кисти разной толщины, тушь, губка, кусочки тканей различных фактур, бумажные трафареты, ножницы, различные фактурные материалы (кусочки ткани, губка, сетка и др.), цветная бумага, пастель, мелки и др.

1. 2. Художественные материалы и рекомендации по работе с ними. Различные техники, применяемые в декоративной композиции.

Декоративная колористическая композиция - один из видов профессиональной художественной деятельности, конечный продукт которой художественное произведение, выполненное в смешанной технике (коллаж, живопись), с учётом условий и задач особого художественно-пластического языка. Язык декоративной колористической композиции даёт возможность каждому студенту найти своё собственное художественно-пластическое решение в работе над учебной постановкой. Учебная постановка, выполненная студентом должна стать самостоятельным авторским декоративным художественным произведением, в котором гармонично выстроена система отношений пространства и плоскости, симметрии и ритма, статики и динамики; отношения света и тени, взаимоотношения цветов, планов изобразительного пространства, взаимосвязь компонентов живописного образа, реального содержания и условно-декоративного изображения.

Коллаж

Коллаж как быстрый, эмоциональный, достаточно простой метод создания изображения на плоскости является одним из педагогических приёмов обучения в дисциплине. Коллаж является одним из методов быстрого эскизирования и существует как самостоятельное произведение.

Коллаж как технический приём в художественном творчестве получил особое распространение в искусстве XX в. Выделяются художественные течения в Европе и России. Основные художников, создававшие коллажи-произведения.

Кубизм Брак Ж., Пикассо П. включали в поверхность живописного произведения «нехудожественных материалов»: газета, клеёнка, картон и проч.

Фовизм Матисс А., использовал коллаж для активной организации цветоформ (цветных силуэтов), являющихся содержанием работы. А. Матисс назвал такое извлечение формы и силуэтов «рисованием ножницами».

Дадаизм Швиттерс К. использовал коллаж как зашифрованное послание зрителю, включение в композицию реальных объектов окружающего мира.

Поп-арт Гамильтон Р., Паолоцци Э. и др. в коллажах использовали образы из рекламы промышленных изделий и печати.

Неоэкспрессионизм Кифер А. и др. использовали в качестве материалов для коллажа песок, железо, свинец, солома в сочетании с масляной краской, эмульсией, фотографией.

Русский авангард — особый вид новаторского творчества, ознаменовавший собой новое искусство России, состоящий из различных художественных течений. Отмечается интерес к «примитивному искусству», фольклору, в изучении и использовании аппликативного орнамента (флорального и геометрического) русские художники увидели путь к созданию универсального языка выражения, искусство коллажа базируется на народных традициях.

Выполнение живописного задания по дисциплине после проведённой работы над эскизами-коллажами, позволяет студенту с помощью красок разобраться в тонкостях колористического и тонального решения (основной цвет, тон и место «пятна-формы» уже найдено в эскизах). Выполнение коллажа как самостоятельного произведения позволяет студентам суммировать всё найденное, в работе над декоративной композицией по мотивам постановки. Цветные пятна-формы приобретают качества живописного разбора, но не теряют своей цельности; усложняется градация тонального разбора, уточняется композиционное построение работы. Материалом для выполнения коллажа как самостоятельного произведения служат не только плоскостные материалы (ткань, бумага), но и более фактурные (нити, шнуры, объёмный картон), акрил, другие краски также могут участвовать в создании сложной поверхности целостного произведения.

Для выполнения работ по дисциплине «Живопись для профессиональной деятельности» требуются разнообразные материалы и инструменты.

Живописный этюд выполняется гуашью, темперой, акриловыми красками, акварелью.

Используются инструменты: кисти (колонок, белка, щетина), перо, авторучки, фломастеры, рапидографы, пульверизаторы, аэрографы, валики и тампоны.

Основным инструментом художника являются кисти различных сортов и размеров. Они необходимы для работы акварелью, тушью, жидким соусом, чернилами гуашью и др. красителями. Диапазон работы кистью от свободного покрытия краской больших плоскостей до проведения тонкой линии. Толщина штриха свободна. Линия всегда «живая» по сравнению с изображенной пером и изменяет силу давления на кисть.

Примеры работы кистью: лессировка, пастозное наложение цвета, «сухая кисть».

Лессировкой называется наложение очень тонкого слоя краски, через который просвечивает основа. При пастозном наложении цвета – слой краски уничтожает просвечивание через неё основы.

Прием «сухая кисть» требует большого опыта и заключается в том, что кисть со слегка подсохшей на ней краской, проходя по шероховатой бумаге, не окрашивает всю плоскость, а закрывает мелкие точки выступающих зерен бумаги.

Для работы пером используют тушь и чернила. Отличительные особенности перьевого штриха – ограниченный диаметр штриховой линии, некоторая механичность переходов от тонкой к более широкой линии, жесткость краев самого штриха делают перьевое изображение более «сухим», «вырезанным» и более отвлеченным, чем выполнение кистью. Для работы пером используют тушь и чернила. При рисовании пером подчеркнутая точность штриха требует большого напряжения и твердости руки. Достоинства пера проявляются главным образом в работах небольшого размера.

Для получения равно окрашенных поверхностей применяют пульверизаторы и аэрографы,

заправляющиеся жидкой краской.

При выполнении фактур краску наносят различными тампонами или валиками с интересной текстурой (пористая резина, поролон, мочалка, пенопласт) и т.д.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа включает завершение выполнения творческих заданий, подготовку к практическим занятиям, подготовку к текущей и итоговой аттестации (экзамену).

Самостоятельно студент работает над окончательным графическим листом, который должен выполняться на основе наиболее удачного форэскиза, сделанного в аудитории. Достоинства и недостатки эскиза были обсуждены с преподавателем, и при выполнении графического листа необходимо учитывать его замечания.

Не следует механически переносить изображение форэскиза на большой формат. Это не просто технический процесс, а творческая работа. Бездушное увеличение эскизов до размеров окончательной композиции ведёт к схематизации и выхолощенности произведения. В процессе работы открываются новые возможности, появляются новые мысли, которые несколько изменяют задуманное в эскизе.

Техническое исполнение законченных листов должно быть высоким, так как в графике неряшливость в работе ослабляет читаемость композиции.

Целью самостоятельной работы является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
- формирование умений самостоятельно выполнять творческие задания;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления.

В процессе работы над эскизом композиции обучающийся создает в своем воображении модель изображения, вызывая в своем сознании образ композиции в завершенном виде, а затем воссоздает этот умообразный образ на картинной плоскости при выполнении эскиза.

Самостоятельно, на основе усвоенных знаний и умений обучающийся должен выполнить следующие этапы подготовки к практическим занятиям :

- Словесно описать разрабатываемую композицию, при этом дать достаточно полную и точную характеристику изображаемого объекта или явления. На основе описания проиллюстрированного примерами изображения создается рассказ в краткой или развернутой форме.
- Перевести содержание рассказа в знаковую систему, в изображение, построенное на осно-

ве линии, пятна и цвета.

- На основе наблюдений над явлениями и объектами провести анализ соответствия содержания композиции и проверить правильность описания.

- Разработать вариант задуманной композиции и подготовиться для выполнения в выбранном материале.

Сотникова Елена Алексеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Живопись для профессиональной деятельности: сборник учебно-методических материалов по направлению подготовки: 54.03.01. Дизайн, направленность (профиль) образовательной программы: «Графический дизайн», «Дизайн среды», «Дизайн костюма», «Дизайн интерьера» – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018, 18 с.
