

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Амурский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

сборник учебно-методических материалов
для специальности 54.05.01 «Монументально - декоративное искусство»

Благовещенск, 2017

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

Составители: Кузнецов В.В., Федосеев К.В.

Академическая живопись: для специальности 54.05.01 «Монументально -
декоративное искусство». – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Кузнецов В.В., Федосеев К.В., составители

СОДЕРЖАНИЕ

Методические рекомендации к практическим занятиям	4
Организация рабочего места	4
Порядок изображения учебной постановки	5
Художественные материалы и техники	9
Методические рекомендации для 1-го семестра	10
Методические рекомендации для 2-го семестра	11
Методические рекомендации для 3-го семестра	12
Темы практических занятий	13
Методические указания для самостоятельной работы	15

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Творчество немислимо без развития индивидуальной мысли художника, поэтому самостоятельной работе студентов уделяется большое внимание. Студенты углубленно изучают литературу и монографии, посещают музеи и выставки. Формированию кругозора, усовершенствованию навыков рисования способствует работа над живописными набросками фигуры человека, этюдами цветов, натюрмортов. Студенты учатся запечатлеть не весь предметный мир с его деталями, а выборочно, лишь самое основное состояние природы, конструкцию, пластику, цвет, то есть, ее эстетические качества, индивидуальные особенности. При этом у студентов развивается зрительная память и цельность видения. Все эти качества необходимы будущему художнику-дизайнеру в дальнейшей творческой работе. Зарисовки делают с природы, по памяти и представлению.

Перед изучением курса необходимо ознакомиться с программой, приобрести учебную литературу и тщательно продумать календарный рабочий план, согласуя его с учебным графиком и планами по другим учебным дисциплинам. Дисциплину необходимо изучать строго последовательно и систематически. Не допустимы перерывы в занятиях, а также перегрузки.

Учебный процесс построен таким образом, что каждое последующее задание развивает и усложняет предыдущее. В основе живописного мастерства студентов должны лежать глубокие знания в области теории и практики живописи.

Теория живописи базируется на научных знаниях. Это математика (учение в перспективе), физика (разделы оптики и цветоведения), физиология, психология (изучение специфики художественного мышления, вопросов восприятия, ощущения, памяти, воображения, интуиции и т. д.), пластическая анатомия, учение о пропорциях и других науках.

В ходе практических занятий необходимо выполнять работы на заданном формате ватмана, надлежащего качества или специальной бумаге (по рекомендации преподавателя), используя живописные материалы необходимые для решения задач данной темы. Предварительные построения выполняются аккуратно и точно в карандаше. Рекомендуется применять видоискатель, особенно на первых порах. Работы необходимо подписывать карандашом в правом нижнем углу, разборчиво указывая фамилию и номер группы студента.

Работы остаются в мастерской, в специально отведенном месте. При необходимости следует задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

В работе над натюрмортом желательно использовать дневное освещение (боковое, оконное) и необходимо помнить, что свет при этом частично рассеянный и холодный. На практических занятиях «Учебный натюрморт» студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от природы (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Допускается студентам при невыгодной точки зрения в смысле композиции (нежелательное перекрытие одного предмета другим, неудачное местоположение одного

предмета относительно другого и т.п.) перемещать предметы у себя на листе в ту или другую сторону, а также увеличение или уменьшение объемов предметов, подчиняя эти действия продуманному композиционному решению.

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет на мольберте располагался прямо перед собой, а справа стороны (если студент не левша) на соответствующей росту человека высоте – художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, акварель (гуашь), кисти, губка, вода и палитра.

Несомненно, что очень важным является в процессе работы над учебным натюрмортом и эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, «рассматривать предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а видеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка»

ПОРЯДОК ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПОСТАНОВКИ

Первый этап - подготовительный эскиз

Практическая работа над учебным натюрмортом начинается с выбора точки наблюдения и выполнения предварительных эскизов (форэскизов) на небольших по размеру форматах листа различной формы – квадратном, вытянутом в высоту, положенном по горизонтали. В них заключен поиск композиции, основных цветовых и тональных отношений.

Использование видоискателя (в листе бумаги вырезан прямоугольник, соответствующий формату основного листа) позволяет четче определить композицию натурной постановки. Необходимо также учесть – в композиционном решении рисунка натюрморта важное место занимает анализ формы предметов, учитывается и величина изображения группы предметов в целом по отношению к плоскости выбранного формата.

Необходимость форэскизов обосновывается, во-первых, тем, что они выполняют функцию поисков композиционного решения, во-вторых, при длительном изображении природы происходит процесс привыкания к постановке, а краткосрочный эскиз даёт возможность передать первое впечатление от увиденного, и сохранить его надолго, и, в третьих, форэскизы позволяют не портить лист бумаги при неудачной композиции. Выбрав наиболее удачный из эскизов, можно приступить непосредственно к рисованию.

С натуры выполняются небольшие наброски карандашом и в цвете для определения общей композиционной схемы, для определения размера изображения к формату листа. Зарисовки делаются в обобщенной форме, без подробной проработке деталей. Здесь большую роль играет выбор точки зрения, надо найти такое положение, с которого можно видеть полнее всю постановку.

Необходимо выбрать формат листа (горизонтальный или вертикальный), соответствующий постановке и выбранной точке зрения.

Рис. 1 Примеры быстрых, живописных фрэскизов.

Второй этап - работа над общей композицией.

Если вопросы композиции предварительно уже были решены в эскизах, то наиболее удачная найденная композиция может быть повторена и перенесена на выбранный формат листа. Если же такого поиска не было, то изображение komponуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а также приблизительную глубину, т.е. заход предметов одного за другой. Затем определяют большие пропорциональные соотношения между предметами, найдя каждому их место на плоскости стола и одновременно наметив их общую форму.

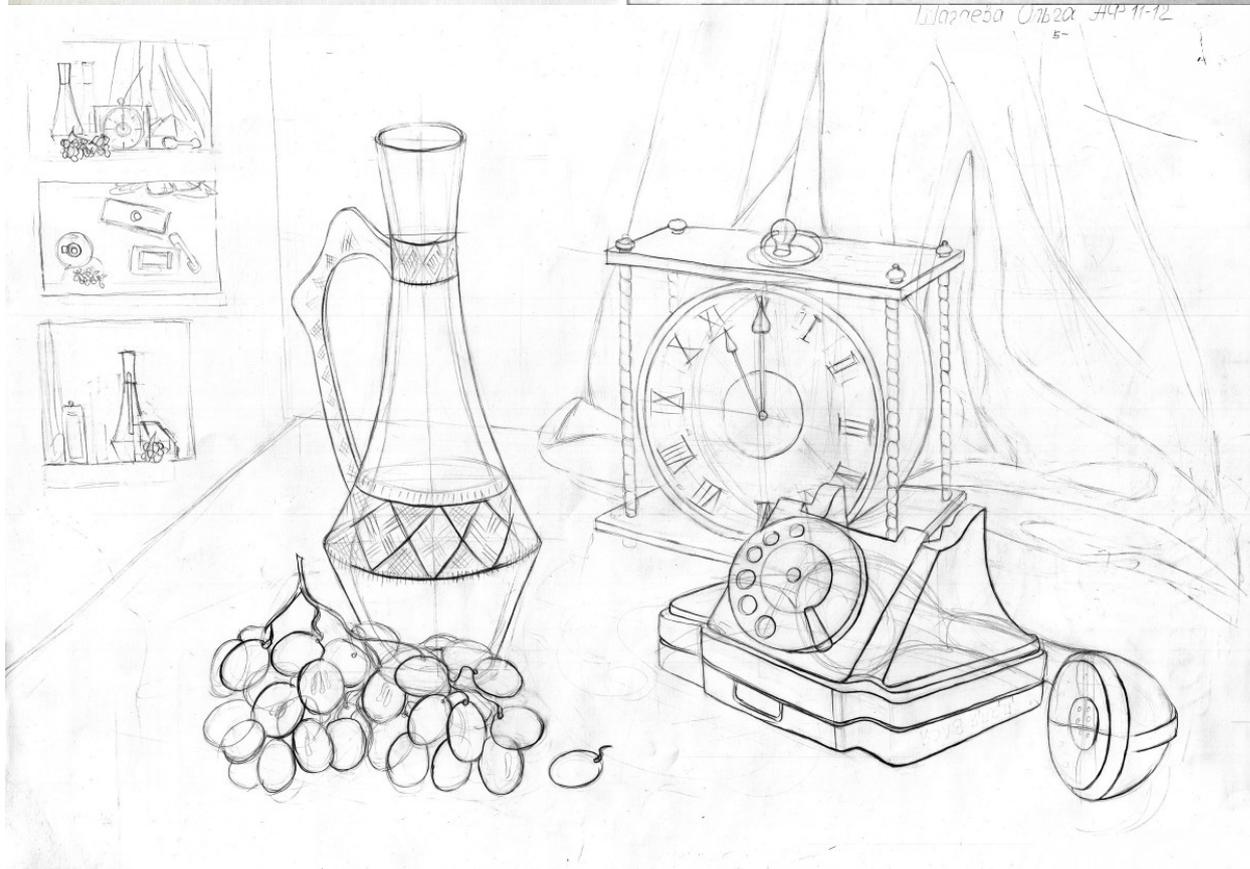
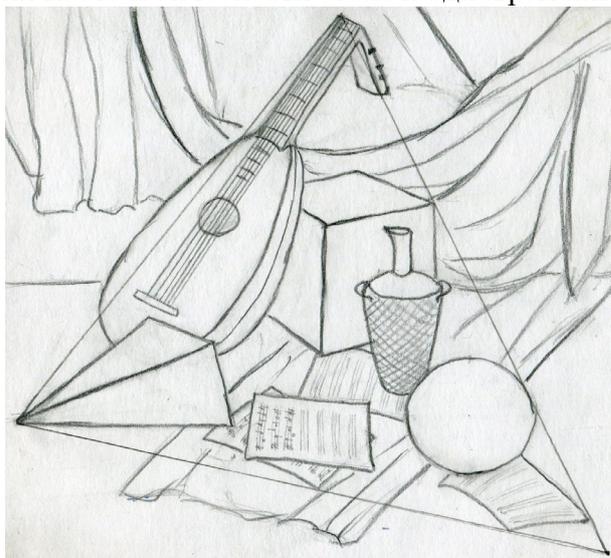

Рис. 2 Примеры композиционного размещения предметов

Третий этап - подготовительный рисунок.

Рисунок составляет основу живописного изображения. Нанесенные на поверхность бумаги легкими, без нажима, линиями, рисунок устанавливает размеры, характер и форму изображаемых объектов, расположение их в пространстве. Определяются границы светотени, рисунок падающих теней, блики. Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности. Если объем предметов решается при помощи светотеневого рисунка, то на втором этапе намечают падающие и собственные тени предметов, закрывая их слегка тоном.

Рис. 3 подготовительный рисунок.

Четвертый этап - работа цветом.

В начальной стадии надо хорошо продумать весь ход работы. Начать работу следует с определения больших цветотональных отношений постановки. Дальнейшая проработка ведется в направлении определения цветовых отношений между освещенными и теневыми частями. При этом не следует увлекаться проработкой отдельных частей постановки.

Нахождение отношений основных цветовых пятен с учетом общего тонового и цветового состояния освещенности (её силы и спектрального состава) очень важно. Например, следует найти цвет горизонтальной поверхности, фона и основного предмета, а затем уже и остальных предметов. При этом не покрывать всю поверхность цветом, а лишь пробовать для начала на отдельных небольших участках, граничащих между собой. Цвет стараться подбирать предельно близко к натуре. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.

Работая над какой-либо частью постановки, надо смотреть не только на эту часть, а на всю постановку в целом, и определять долю участия этой части в общем цветовом строе. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутона, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Поэтому надо все время осуществлять сравнительный анализ натуры, т.е. работать отношениями.

На завершающем этапе работы над постановкой необходимо привести все мелкие детали к единому целому. В стадии обобщения – в смягчении резких контуров предметов, приглушении или усилении тона или цвета отдельных предметов, выделении главного, подчинении ему второстепенного. Здесь необходимо воспользоваться 12 приемом, часто встречающимся у художников – «коровий прищур», то есть необходимо смотреть через прищуренные глаза сначала на природу, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотональных соотношений между объектами изображения. И в конечном итоге все живописное изображение приводится к единству и целостности, к тому впечатлению, которое получает зрение при цельном видении натуры, выделяя композиционный центр.

Художественные материалы и техники

Студенты используют акварельные или гуашевые краски. Данные краски отличаются кроющей способностью и позволяют делать исправления. Возможно сочетание живописи гуашью с акварелью.

Живопись маслом используется студентом только после консультации с педагогом, который должен проанализировать уровень мастерства студента, и сказать, готов ли студент к живописи маслом. Основой всех красок являются пигменты, но определяют технику живописи связующие вещества. Так, например, в темперной живописи – эмульсия (яичная, казеиновая, масляная, ПВА), в энкаустике – воск, в масляной живописи – растительные масла. Работа акварелью характеризуется чистотой, прозрачностью и интенсивностью красочного слоя и возможностью передавать тончайшие оттенки цвета.

В акварельной живописи существует два метода работы. Первый из них это метод «алла прима», в основе которого лежит живопись в один прием, без предварительных прорисовок и подмалевка. Все цвета берутся в полную силу, используя механическое смешение красок. Цвета получаются свежие и звучные. Данный метод чаще всего используется для форэскизов, «нашлепков», но имеет место и в самостоятельных работах.

Второй метод работы с акварельными красками – это лессировка, многослойная живопись, основанная на использовании прозрачности краски и свойстве изменять цвет при нанесении одного прозрачного слоя краски на другой (оптическое сложение цветов). Но необходимо соблюдать, чтобы нанесенный красочный слой высыхал окончательно, и наложений было не более трех слоев, только с этим условием достигается глубина, чистота и насыщенность цвета. Каждый мазок краски наносится сразу на место, не двигая кистью по одному месту несколько раз, не нарушая фактуру бумаги. Блики можно сохранить, наложив на них расплавленный воск или резиновый клей, а затем, после окончания работы аккуратно снимали. Метод лессировки используется в длительных по времени натюрмортах.

Третий метод письма акварелью - «по сырому», когда мазки накладываются на увлажненный формат без предварительного рисунка сразу в полную.

Работа гуашью отличается от акварельной техники плотностью, корпусностью красочного слоя и наличием в составе белил. После высыхания краски светлеют и приобретают красивую бархатистую матовую поверхность. Поэтому важно при письме гуашью подобрать необходимый цвет и тон. Можно в технике гуаши сочетать тонкие слои с пастозным письмом, но не очень увлекаться последним, поскольку красочный слой хрупкий и ломкий при малейшей деформации бумаги. «Гуашевыми красками можно вести работу колерами, т.е. заранее составленными цветовыми смесями, испробованными на высыхании. Смешивая колеры, можно получить промежуточные тона»

Методические рекомендации для 1-го семестра

В первом семестре необходимо изучение основ академической живописи, овладение приемами работы гуашью, акварелью, ознакомление с основами цветоведения и закрепления навыков рисунка. При выполнении живописного натюрморта происходит знакомство с основными проблемами колористического решения живописного произведения и законами цветовой композиции, с вопросами трактовки формы, а также с изменением локального цвета предметов под влиянием световоздушной среды, с проблемами передачи пространства. Комплексное освоение перечисленных проблем является основой для овладения высокой живописной культурой, что способствует успешному выполнению в дальнейшем специальных живописных

Необходимо последовательно, начиная с изучения основных законов и проблем построения реалистической формы, подойти к пониманию и решению проблем воспитания натуры. Идет процесс воспитания навыков не только точно воспроизводить с натуры форму по всем правилам академической живописи, но и творчески перерабатывать ее, анализировать и выявлять пластично-ритмические, декоративные, стилевые и иные качества и закономерности.

Рис. 1
Подготовительный
рисунок

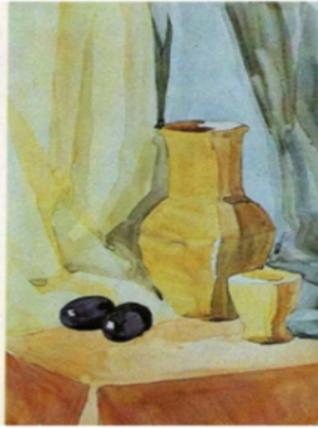

Рис. 2 Определение
цветовых отношений в
натюрморте

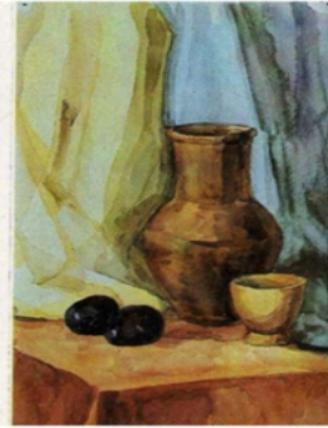

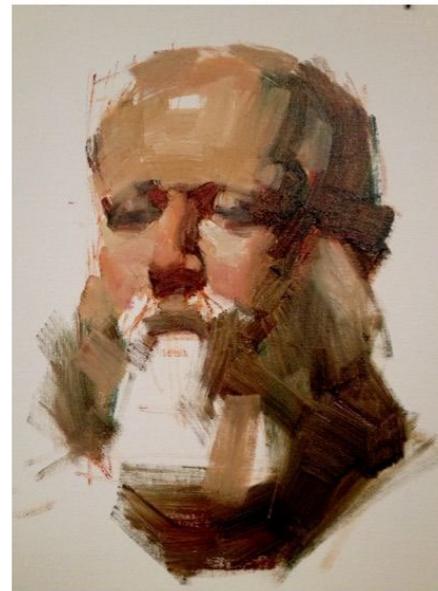
Рис. 3 Завершающая
стадия работы над
натюрмортом

Методические рекомендации для 2-го семестра

Во втором семестре работа со студентами идет по пути закрепления и углубления знаний, навыков и умений, полученных в течение всего периода обучения. Более углубленно трактуются портретные характеристики, пропорции, пластика, рисунок, композиция и т. д. Большое внимание уделяется характеру одежды, деталей костюма и натюрморта, а также взаимосвязи фигуры, натюрморта и окружающей среды. Немаловажное значение имеет творческое начало, умение отбирать из множества деталей главное и заострять на этом внимание.

Определение светотени головы.

Определение больших цветотональных отношений.

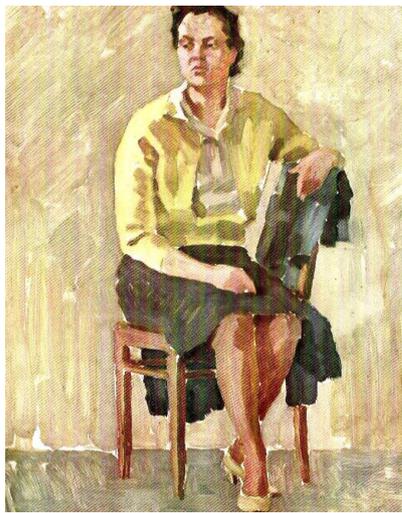
Детальная проработка больших и малых форм головы. Обобщение, завершение работы.

Методические рекомендации для 3-го семестра

В живописные задачи третьего семестра входят: изучение живой модели и передача средствами акварельной и гуашевой живописи характерных пластических пропорциональных и колористических особенностей модели, а также создание колористического единства тела и окружающего пространства. Все изучаемые законы живописи о цветовых отношениях, живописном пространстве, светотени, цветовом состоянии, колористическом единстве и т. д. необходимо применять в неразрывном комплексе. Синтез всех этих задач является самым необходимым и важным условием в изображении человека и окружающей среды. Задачи композиции, рисунка и живописи здесь выполняются в единстве с передачей пространства, объема, материала и особенности модели (одетой и обнаженной). Идет изучение театральных и парадных костюмов, их характеристик, пластики, пропорций и цветосочетаний. Усложнение тем идет по линии увеличения сложности объекта изображения (полуфигура, фигура, обнаженная фигура и т.д.)

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

Переход студентов на живописное изображение человека ставит задачи взаимосвязи изображения живой природы и окружающей среды. Изучение пластических, живописных и конструктивных особенностей частей фигуры человека дает возможность в дальнейшем изображать форму во всем многообразии ее цвето-световых отношений, воспитывать художественный вкус. Студентам необходимо выполнять краткосрочные этюды натюрмортов, интерьеров и фигуры человека.

Подготовительный рисунок. Определение больших цветотональных отношений.

Завершающий этап работы.

Темы практических занятий 1 семестр

Тема 1. Натюрморт составленный из бытовых предметов.

Цель: знакомство с умениями, навыками и живописными качествами студентов. Изучение основ работы акварелью, гуашью. Поиск структурно-пластического, цветового, сюжетно-тематического решения, определение главного и второстепенного.

Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 2. Натюрморт в технике «гризайль». Тональное решение натюрморта одной краской. Решение:

Цель: лепка формы, предметом и тоном. Поиск ахроматических сочетаний в связи с показом первого, второго и третьего тонов натюрморта.

Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 3. Натюрморт из предметов, контрастных по цвету.

Цель: лепка формы тоном и цветом. Рефлексы, касания, силуэты. Взаимосвязь цветовых тонов, сближенных по цвету.

Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 4. Этюд простейшего интерьера, угол комнаты с натюрмортом.

Цель: Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и

дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 5. Натюрморт с античной гипсовой головой.

Цель: изучение взаимодействия теплых, холодных и яркостных отношений. Развитие остроты цветового восприятия.

Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

2 семестр

Тема 6. Этюд рук натуры. Передача пластических и цветовых особенностей рук человека. Связь цвета тела и драпировок. Цель: изучение и совершенствование передачи перспективы, умение показывать пространство и глубину, умение композиционно и живописно связать интерьер и натюрморт. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 7. Голова натурщика с плечевым поясом на нейтральном фоне. Цель: изучение взаимодействия близких по цвету и различных по тону предметов. Развитие остроты цветового восприятия. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 8. Этюд головы человека. Цель: моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь или акварель, возможен акрил.

3 семестр

Тема 9. Портретный этюд с руками. Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 10. Этюд натюрморта из бытовых предметов, включенного в пространство комнаты. Цель: натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 11. Сложный многоплановый натюрморт. Цель: натюрморт, как определение окружающей среды, выражение цветов, основные и дополнительные, сближенные и контрастные цвета. Умение соединить в единое целое живопись, состоящую из контрастов. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 12. Портретный этюд с руками. Цель: моделирование формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат: А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 13. Этюд сидящей полуфигуры. Цель: Моделировка формы головы человека тоном и цветом. Выявление характерных особенностей модели. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 14. Сидящая фигура человека. Цель: Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

Тема 15. Стоящая фигура человека. Цель: Передача пластических и цветовых особенностей модели и пространственная связь. Решение: Формат А - 2, этюдное «широкое» исполнение. Гуашь, акварель, акрил.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов организовывается так, чтобы помогать основному курсу обучения на аудиторных занятиях. Основное место отводится краткосрочным живописным заданиям – наброскам, этюдам, их роли в формировании и развитии у дизайнеров колористического видения натуры.

Набросок как методический принцип в практике студентов имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам относятся: большая степень отбора, отказ от лишнего; большая активизация процесса работы; формирование способности малыми средствами добиваться большей выразительности; острота композиционного мышления; сведение множества цветовых оттенков к главным колористическим отношениям. Но излишнее увеличение краткосрочности ведет к упрощенному отражению материального лица.

Большое место здесь следует уделять подготовке материалов, выбор не только сорта бумаги, но и формата листа, который в каждом конкретном случае следует выбирать соответственно данной композиции. Желательно кроме белой бумаги иметь серую и др. Кистей должно быть несколько, и умелое использование больших мягких и небольших жестких кистей позволяет создать наиболее убедительное изображение.

Необходимо наброски и краткосрочные этюды делать не только с натуры, но и по памяти, по представлению, по воображению. Упорная работа с натурой, выполнение большого количества набросков позволит выбрать свой стиль в работе.

При работе с учебной литературой изучение каждой темы следует начинать с усвоения теоретического материала, учебники, учебно-методическую и справочную литературу, интернет-ресурсы.

Самостоятельная работа студентов также включает в себя оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам: оформление работ в паспорту, развешивание работ в аудитории.

1 Семестр

Этюды простых натюрмортов из предметов быта (3-5 этюдов, формат А3).

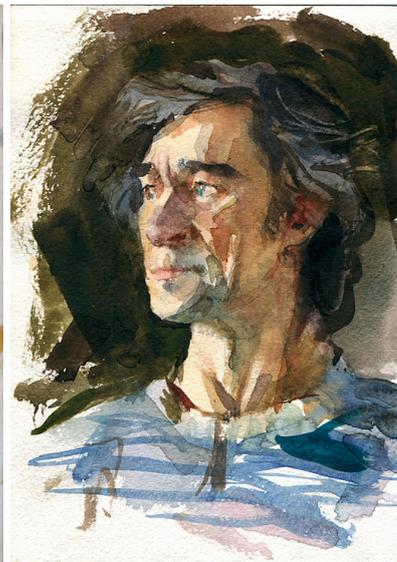
Цель: формирование навыков передачи больших цвето-тональных отношений.

2 Семестр

Этюды головы человека с плечевым поясом (3-5 этюдов, формат А3).

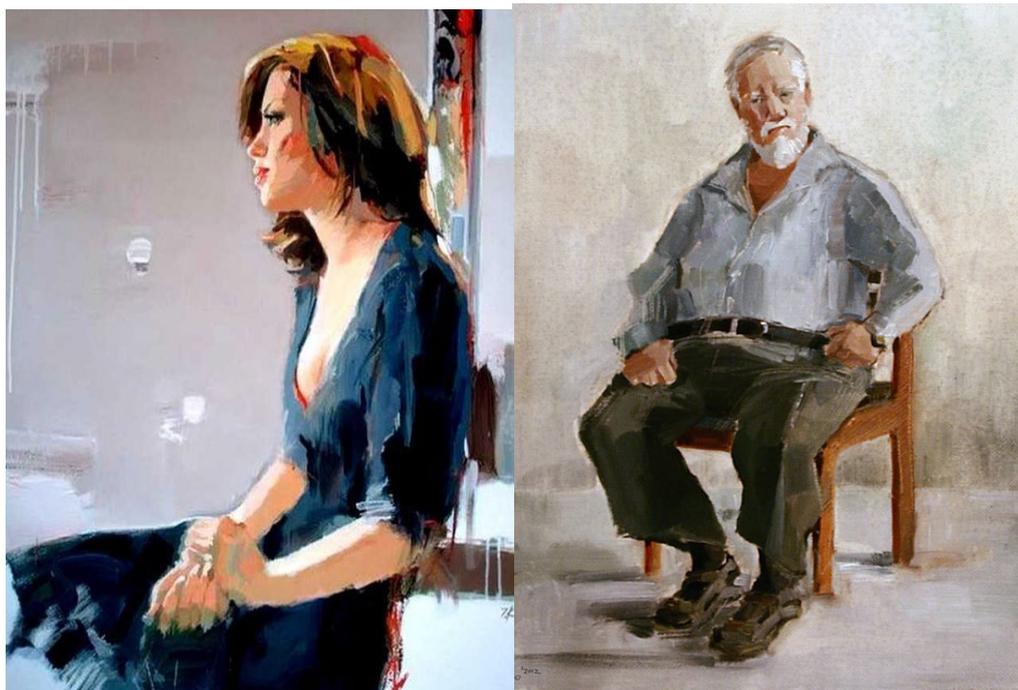
Цель: изучение и передача пластических и цветовых характеристик модели.

3 Семестр

Этюды портрета и фигуры человека в различных ракурсах и позах (5-8 этюдов, формат А3).

Цель: закрепление навыков живописного изображения человека в различной цветовой среде.

При выполнении практических заданий следует пользоваться литературой и учебно-методическими пособиями указанными в программе дисциплины «Академическая живопись», а также электронным ресурсом библиотеки Амгу.