

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

СПЕЦИАЛЬНАЯ 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*

Составитель: Аверина Т.А.

Специальная живопись: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 Монументально декоративное искусство. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 29 с.

© Амурский государственный университет, 2017
© Кафедра дизайна, 2017
© Аверина Т.А., составление

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	5
Раздел «Декоративный натюрморт»	6
Взаимодействие чёрного и белого с цветом	8
«Ограниченная палитра» в декоративном натюрморте	10
Имитация течения в живописи «пуризм»	11
Контрасты и нюансы	12
Фактура и текстура	13
Передача поверхностной фактуры материалов в натюрморте	14
Коллаж	15
Стилизация и абстрагирование. Живопись XX века.	18
Раздел «Фигура человека в интерьере»	19
Фигура человека в интерьере	19
Декоративный пейзаж	22
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	27

ВВЕДЕНИЕ

Главной целью курса «Специальная живопись» является развитие у студентов понимания законов живописно-пластического языка и освоение самостоятельных творческих навыков для практического использования в проектно-дизайнерской деятельности.

Курс построен таким образом, чтобы студент понимал значение цвета как одного из основных средств выражения художественного образа в декоративной живописи; знал теоретические и практические законы сочетания формы, цвета и фактуры предмета как изобразительных средств для создания художественного образа в декоративной живописи; владел работой с цветом и декоративными живописными технологиями.

В рамках изучения курса немалая часть отводится изучению основных направлений и стилей декоративной живописи, творчества известных художников и произведений данного вида искусства. Также рассматриваются современные тенденции развития декоративной живописи.

Форма практических занятий направлена на приобретение новых знаний в результате творческого эксперимента. Все занятия построены по принципу сочетания краткой теоретической части и выполнения практических заданий, которые предусматривают краткосрочные этюды и длительные живописные работы, рисование с натуры и по воображению. Предусмотрены домашние задания для самостоятельной работы, также студенты самостоятельно занимаются сбором и изучением информации по теме практического занятия, завершают аудиторные творческие работы.

Преподавание курса базируется на знаниях рисунка, живописи, черчения, полученных студентами в общеобразовательных учреждениях, а также на знаниях, полученных на специальных дисциплинах 1 и 2 курса обучения в университете.

При выполнении декоративных работ по специальной живописи студентам необходимо применять следующие навыки:

- умение использовать колористические гармонии, контрасты;
- опыт построения и организации предметов в пространстве;
- учет пространственных характеристик и соотношения объемов, применение эффектов иллюзорности;
- знание законов композиции;
- умение применять орнаменты и узоры.

Практические задания являются важным моментом обучения. Это та часть учебного процесса, которая обеспечивает реальные условия для овладения способами профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы практические занятия были максимально приближены к конкретному виду деятельности.

Задания по специальной живописи требуют от студентов умения абстрагироваться от деталей натуры, помогают воспринимать и передавать в живописном изображении соразмерность обобщённых масс, равновесие элементов, сознательно управлять процессом формообразования. Это способствует решению проблемы подготовки студентов - художников-проектировщиков интерьера, которая заключается в переходе от передачи объема и пространства к стилизованно-плоскостному видению натуры. Понимание того, что есть целостное живописное изображение, и умение объединять все элементы в целостное изображение значительно ускоряет процесс формирования профессиональных компетенций будущих специалистов.

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Регулярные упражнения в декоративном решении развивают вкус, чувство цветовой гармонии, композиционное чувство и способствуют более интенсивному творческому развитию студентов.

Программа курса начинается с изучения особенностей выполнения декоративного натюрморта. Начиная со второго семестра изучения дисциплины к декоративным решениям натюрморта добавляются декоративные решения интерьерера, фигуры человека, пейзажа.

Выполняя любую декоративную композицию, необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Выполняется серия композиционных этюдов. Студенты выполняют форэскизы, в которых, изменяя соотношение площадей силуэта и фона, размещение предметной массы относительно листа, варьируя формат, тональные отношения, осваивают общий способ организации изображения. При этом в эскизах не должно быть чрезмерной детализации, поскольку главным направлением поиска является соразмерность обобщенных масс. Также в краткосрочных этюдах основное внимание уделяется не пространственным характеристикам или конструктивному построению предметов, а количественным отношениям обобщенных тональных масс и элементов, их взаимным распределениям друг относительно друга и по отношению к оптическому центру плоскости. В предварительных формальных эскизах исследуется интенсивность и направленность пространственной активности силового поля элемента в зависимости от его конфигурации, цвета, тона, фактуры, положения в пространстве, но и от того, какие элементы находятся рядом с ним. Работа над форэскизом позволяет в небольшом масштабе определить в натуре основной колористический контраст, помогает грамотно орнаментально-пластически разместить цветовые массы на плоскости живописного изображения.

2. Лучшее композиционное решение переносится на формат, сохраняя масштабные соотношения между силуэтом и фоном и в процессе работы, является постоянным ориентиром в выявлении каких-либо несоответствий – тональной раздробленности, нарушений пропорций предметов внутри силуэта, нарушения масштабных соотношений. Намеченные обобщенные массы детально уточняются и выполняются в цвете. Основное внимание студентов акцентировано на организацию зрительно уравновешенного, обобщенного в тоне цельного изображения

Главным принципом построения декоративной композиции является - стилизация (декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений)

Процесс построения стилизованного изображения может иметь следующие моменты:

- использование различных перспектив, систем, при создании стилизованного изображения это работает на выявление выразительности художественного образа;
- выявление основных пропорциональных и конструктивных отношений между объектами и внутри объекта;
- стилизация изображаемых форм через выявление наиболее характерного, усиление этого качества;
- при работе над натюрмортом с натуры, можно перемещать предметы на изобразительной плоскости исходя из композиции изобразительной плоскости, от некоторых предметов можно отказаться, что позволит раскрыть идею художественного образа;
- частично или полностью отказ от объемной формы объектов (плоское силуэтное решение);
- поиск колористической гармонии, интерпретация цветовых и светлотных отношений.

Студентам рекомендуется, работая над заданием, следить за достаточным освещением рабочего места и неизменностью источника света, каждая работа выполняется на отдельном

листе (формата А4, А3, А2, в зависимости от задания), должны быть в наличии карандаши различной мягкости, ластик, линейка, гелевая черная ручка, черная тушь, тонкие перья, гуашь, акварель, жесткие и мягкие кисти различных размеров, кусочки ткани с разной фактурой, губка поролоновая, воск, игла для процарапывания, картон.

Раздел "Декоративный натюрморт"

Понятие «декоративный натюрморт» включает в себя характеристики латинского термина *décor* – «красивый, милостивый, прелестный». Это направление искусства может существовать самостоятельно или входить в состав композиции другой картины. Натюрморт в декоративном стиле сформировался еще в XV-XVI веках как компонент исторического или жанрового произведения. Самые первые работы художников этого направления выполняли функцию украшения, например декорировали стенные проемы или мебель. Достаточно долго натюрморт имел религиозную основу: цветочные мотивы присутствуют на изображениях Христа и Богоматери.

Декоративный натюрморт даёт возможность выразить собственное виденье природы, привнести в работу свои чувства и мысли. Позволяет воздействовать на зрителя через цветовой строй и динамику движения линий, учит творчески подходить к любой работе.

Декоративный натюрморт как жанр живописи получил самостоятельность лишь в XVII веке в работах голландских и фламандских мастеров-живописцев. В изображениях этого периода содержится скрытая аллегория – неизбежность смерти и увядания, а также быстротечность всего, что происходит на земле. В XX веке рассматриваемое направление стали осваивать многие художники. Жанр живописи, изображающей неживую природу, заинтересовал многочисленных мастеров того времени. В результате их экспериментов появляется декоративный натюрморт. Не потерял он своего значения и в наши дни.

Натюрморт с изображением неживой природы в России выделился в самостоятельный жанр в XVIII веке. В то время о нем сформировалось своеобразное представление: на картинах было принято изображать дары моря и земли. На протяжении целого века подобный натюрморт считался низшим среди прочих жанров живописи. Расцвет отечественной натюрмортной живописи пришелся на XX век. Именно в это время жанр обрел равноправие среди прочих направлений изобразительного искусства. Тридцатые-сороковые годы XX века характеризуются замедлением темпов развития живописи в стиле *décor*. Однако уже в середине пятидесятых годов декоративный натюрморт гуашью и в графике окончательно завоевывает равноправные позиции в советском искусстве.

Наиболее известные мастера жанра

Прежде всего, следует отметить нидерландских художников, среди которых наибольшую известность обрели работы Амброзиуса Босхарта-старшего и Бальтазара ван дер Аста, выполненные в жанре цветочного натюрморта. Преемником и продолжателем традиций этих мастеров считается Ян Давидс де Хем, получивший признание благодаря своим восхитительным картинам, изображавшим фрукты и цветы.

Декоративное решение натюрморта, известное современникам под названием «ученый натюрморт», зародилось в городе Лейдене. Влияние этого интеллектуального жанра легко прослеживается в работах Давида Байли и Питера Стенвейка. Флорис ван Дейк, проживающий в Голландии, считается основателем декоративного натюрморта в жанре «банкет». Похожие работы есть у таких мастеров, как Ханс ван Эссен и Клара Петерс.

Хорошо известны работы европейских художников-импрессионистов Анри Матисса, Поля Сезанна и Винсента Ван Гога. Среди российских мастеров впервые писать изображения цветущих растений и фруктов начал Иван Хруцкий, работы которого имели большой успех в XIX веке. Именно в это время особую популярность на полотнах художников приобретают цветы. Декоративный натюрморт с ярким букетом на сером фоне – излюбленный прием мастеров российской салонной живописи, распространенной во второй половине XIX века. Расцвет русского натюрморта пришелся на двадцатый век. Неживую природу можно видеть на полотнах Федора Толстого, Исаака Левитана, Ильи Машкова,

Игоря Грабаря и Константина Коровина. Среди мастеров советского декоративного натюрморта выделяются работы Кузьмы Петрова-Водкина, Петра Кончаловского и Павла Кузнецова.

Особенности декоративного натюрморта

Декоративный натюрморт предполагает творческий переход от природы к композиции, воплощенный при помощи различных материалов. Благодаря правильным цветовым решениям и ритму можно объединить различные предметы, почувствовать и передать их взаимосвязь. Картины в этом жанре предполагают смелый подход – создание ощущения нарядности. Самое главное в декоративном натюрморте – это гармония цвета. Художниками обычно применяется не более трех цветов, которые позволяют получить множество производных оттенков.

Этот вид изобразительного искусства позволяет использовать различные орнаменты и узоры. Еще один важный момент, который следует учитывать при написании декоративного натюрморта – фактура. Картина может быть создана как на ткани (холодный батик), так и на бумаге. Часто в работе используются природные и искусственные материалы (коллаж). Допускается использование дополнительных красок, таких как золото, серебро, бронза.

То есть в декоративном натюрморте предметы меняют свои характеристики – цвет, форму и перспективу, что неосуществимо при создании реального натюрморта.

Натюрморту можно придать любое настроение. С помощью нехитрых приемов передаются такие чувства, как ненависть, жадность, обожание, ярость и восхищение. Например, легко сделать изображение печальным, если добавить образ поникшего цветка.

Разновидности декоративного натюрморта

Декоративный натюрморт различают:

По цвету: – контрастный (непохожий);
– нюансный (близкий, родственный).

По колориту:

– теплый (цвета солнца, огня);
– холодный (оттенки льда, голубого неба, воды и снега).

По месту расположения:

– в интерьере;
– в пейзажной зарисовке.

По способу освещения:

– прямое попадание света;
– лучи, падающие сбоку;
– против света.

Способы выполнения декоративного натюрморта

Плоскостной – происходит объединение воздушной и линейной перспектив.

Локальный – производится обобщение цвета и тона произведения.

Орнаментальный – используется эффект превращения деталей в орнамент или кружево.

Конструктивный – главное значение в картине придается построению форм и конструкций.

Образный – предусматривает преобразование реалистичного изображения в образ.

Степень условности передачи предметных форм в натюрморте может варьироваться от небольшой до весьма значительной вплоть до полного разрушения конкретной формы и перехода в формальное композиционное решение.

Интересен опыт использования фотографии для наглядного объяснения законов построения живописного пространства на плоскости листа и разрушение пространства в декоративном решении.

Начальная фотография обрабатывается на компьютере сначала для усиления пространственного восприятия: первый план становится контрастнее, резче и более насыщенным в цвете, а дальний соответственно размывается и становится менее контрастным и насыщенным, можно еще и холоднее его сделать. Для декоративного

решения обратные операции проводятся для разрушения глубины пространства и можно попробовать использование фильтров, как пример графического решения на плоскости.

Тема 1: Взаимодействие чёрного и белого с цветом

Цель: Исследование взаимодействия чёрного и белого с цветом.

Ход работы:

Многие художники 20 века, использовали в работах принцип взаимодействия чёрного и белого с цветом, добиваясь выразительности через цветовой контраст. Известно, что черный усиливает яркость цветов, а белый делает их зрительно светлее.

Рисунок 1 - Условные копии работ Клее и Кандинского

В задании необходимо выполнить натюрморт из 2-3 бытовых предметов и фруктов и 1-2 гладкоокрашенных драпировок. Исследование взаимодействия чёрного с цветом. Контур как живописное средство. Чёрное – цвет пятна. Исследование влияния белого на соседние цвета. Белое – цвет пятна.

Рисунок 2 - Натюрморты с использованием черного и белого ахроматических цветов с добавлением хроматического

Тема 2: «Ограниченная палитра» в декоративном натюрморте

Цель: Развитие чувства гармонии и внимания к цветовым оттенкам и тональным отношениям натюрморта.

Ход работы:

Натюрморт из предметов упрощенной формы в условной или ограниченной малым количеством цветов гамме.

Рисунок 3 - Пример "ограниченной палитры" в декоративном натюрморте

Рисунок 4 - Пример "ограниченной палитры" в декоративном натюрморте

Тема 3: «Имитация течения в живописи «пуризм»»

Цель: имитация стиля «пуризм» (упрощение, чистота формы, золотое сечение).

Ход работы:

Пуризм (от фр. pur ← лат. purus «чистый») — направление в живописи и архитектуре XX века, ищущее при создании своих произведений эстетической ясности, точности, подлинности в изображении. Это течение было создано французским художником Амеде Озенфаном и архитектором Ле Корбюзье в 1918 году с написанием ими художественного манифеста «После кубизма». Пуристы преследовали цель в создании простой, функциональной живописи и архитектуры, в которых эстетическое соединяется с механическим миром, подобным миру машин. Наиболее рациональным считается использование точного соединения геометрических орнаментов. Идеальной пропорцией в отображении рассматривается золотое сечение. Декоративность и манерность отвергаются.

В задании необходимо выполнить декоративный натюрморта в стиле "пуризм". Для этого написать этюд с натурной постановки, затем сделать эскизную разработку композиции натюрморта, вариантов стилизации силуэта (линия, пятно). Выполнить итоговый вариант в условных цветах.

Рисунок 5 - Примеры работ в стиле "пуризм"

Тема 4: Контрасты и нюансы

Цель: развитие умения анализировать исходную цветовую ситуацию постановки, создавать цветовые гармонии (родственную и контрастную)

Ход работы:

Выполнить сложный по колористике, многоуровневый натюрморт из бытовых предметов и фруктов и орнаментальных драпировок на сближенной и контрастной цветовой гамме. После нахождения композиции натюрморта и выполнения рисунка, необходимо проанализировать колорит каждой постановки и преобразовать его в цветовую гармонию (родственную и контрастную), ограничив количество колеров до 5-7 основных.

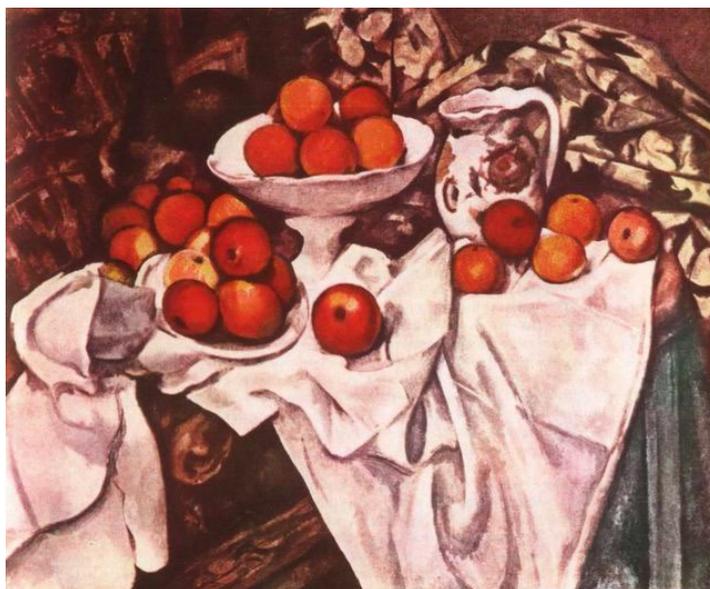

Рисунок 6 - П.Сезанн. Натюрморт в родственной цветовой гамме

Рисунок 7 - Примеры натюрмортов в контрастной и родственной цветовой гамме

Рисунок 8 - Пример натюрморта в контрастной цветовой гамме

Тема 5: Фактура и текстура

Цель: имитация фактурных и текстурных поверхностей материалов

Ход работы:

Работа с использованием различных фактурообразующих предметов (мастихинов, тампонов, щёток и т.п.)

На квадратах 10x10 см выполнить имитацию различных материалов. Лучшие варианты оформить на формат А3.

Кожа. В имитации фактур кожи используется как копирование и рисование от руки, так и метод «монотипии», когда берутся кусочки кожи, на них наносится сухой кистью краска, а затем их прикладывают к бумаге и отпечатывают по типу штампа. В качестве разнообразия фактур, можно использовать кожу на ладони. Также кожу имитируют с помощью техники «воскографии», когда бумага натирается воском или парафином, на него наносят сухой кистью гуашь или тушь в несколько слоев, после высыхания нанесенной краски иголкой процарапывают по воску нужную фактуру.

Мех. Сухой жесткой кистью наносятся прерывистые штрихи с разным нажимом и разных направлениях. Можно использовать гелевую ручку для выделения отдельных ворсинок меха.

Дерево. Сухой кистью берется тушь или гуашь, промокается о тряпочку или впитывающую влагу бумагу до полусухого состояния. Затем кистью проводятся линии, имитирующие направление волокон различных пород дерева.

Стекло. Исполняется с помощью сухой кисти не очень жесткой, для получения штрихов среднего или светлого однородного тона.

Текстиль. Кусочки фактурной ткани или кружева покрывают краской и отпечатывают на бумаге. Также текстуру прорисовывают гелевой ручкой или тушью с тонкими перьями, наносят кистями или процарапывают бумагу, а затем покрывают акварелью.

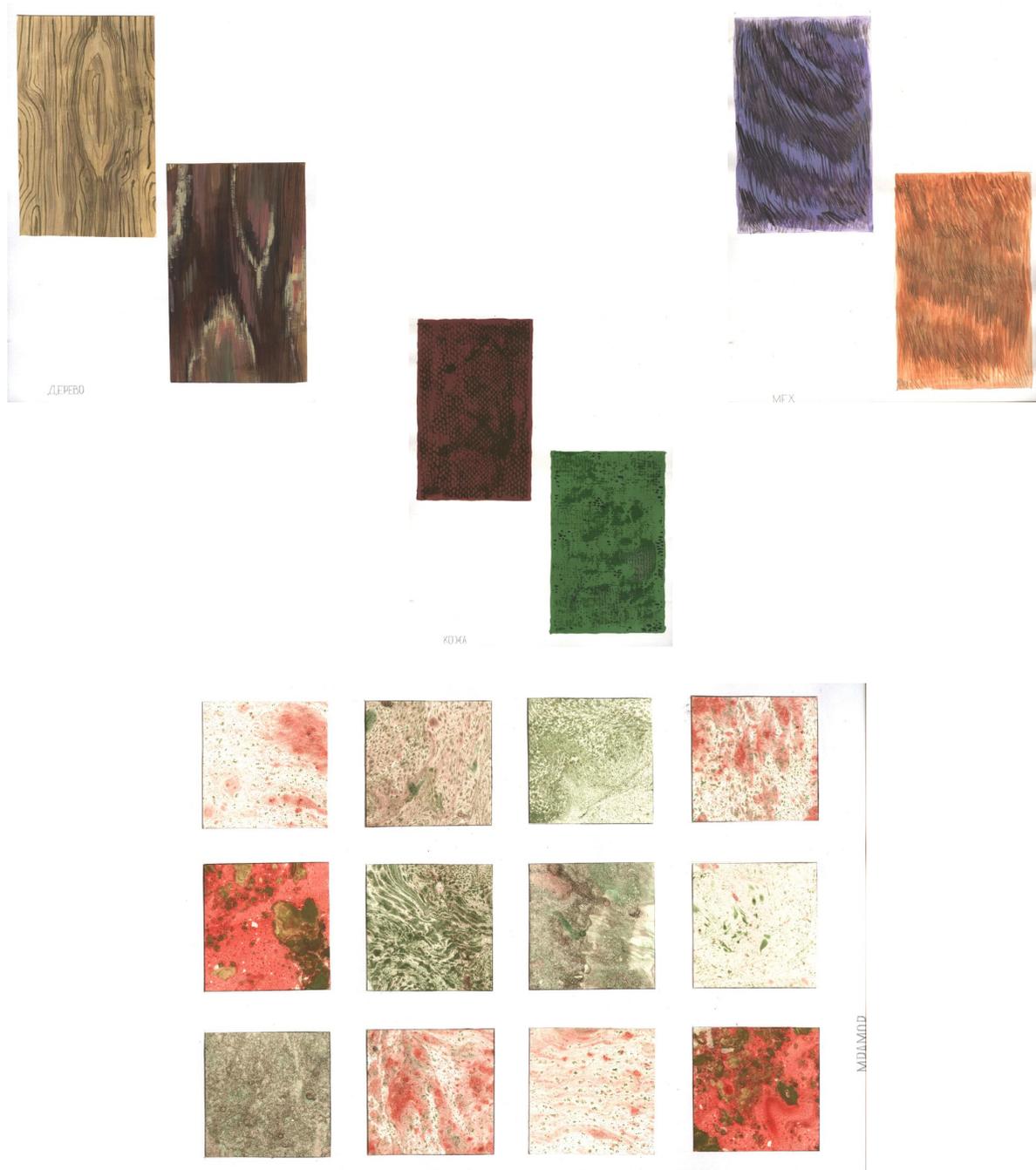

Рисунок 9 - Примеры имитации фактур: дерева, кожи, меха, камня

Тема 6: Передача поверхностной фактуры материалов в натюрморте

Цель: закрепить навыки использования различных фактурообразующих предметов для передачи материальности предметов в натюрморте

Ход работы:

Выполнить натюрморт, используя различные фактурообразующие предметы и навыки, полученные при выполнении предыдущего задания.

Рисунок 10 - Натюрморт из разнофактурных предметов

Тема 7: Коллаж

Цель: Познакомить с техникой коллажа, видами коллажа, средствами, материалами и приемами работы в данной технике, техническими приемами создания изображения. Выполнить творческие задания.

Задание состоит из 3 частей: а) рассмотреть предложенные работы художников в технике коллаж, проанализировать, какими техническими приемами были использованы, какие материалы использовал автор в создании своей работы; б) на формате А3 выполнить коллаж декоративного плоскостного натюрморта; в) на формате А3 выполнить коллаж объемного декоративного натюрморта с использованием разнофактурной бумаги, текстиля и природных материалов.

Ход работы:

а) Рассмотреть предложенные работы художников, исследовать, как мастер скомпоновал лист, как построил, как трактовал форму, расставил акценты, какие использовал технологические приемы в создании коллажа.

б) На формате А3 выполнить зарисовку декоративного натюрморта, далее выполнить в материале. На формате А3 выполнить коллаж декоративного плоскостного натюрморта, используя обрывки цветных журналов или газет.

в) На формате А3 выполнить зарисовку декоративного натюрморта, далее выполнить в материале – выполнить объемный коллаж декоративного натюрморта, используя фактуры различной бумаги, текстиля и природных материалов.

Материалы: листы картона формат А-3, клей, ножницы, фактуры различной бумаги, текстиля и природных материалов, листы газеты и журналов.

Рисунок 11 - Примеры натюрморта в технике "коллаж"

Рисунок 12 - Примеры натюрморта в технике "объемный коллаж"

Тема 8: Стилизация и абстрагирование. Живопись XX века.

Цель:

Ход работы:

Изучение живописных течений XX века: экспрессионизм, кубизм, сюрреализм, примитивизм, аналитическое искусство, абстракционизм и др. Выполнение натюрморта в стиле известного художника.

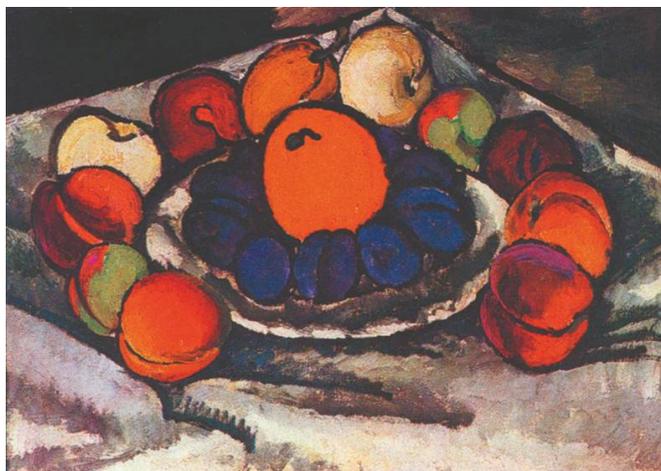

Рисунок 13 - И.Машков.

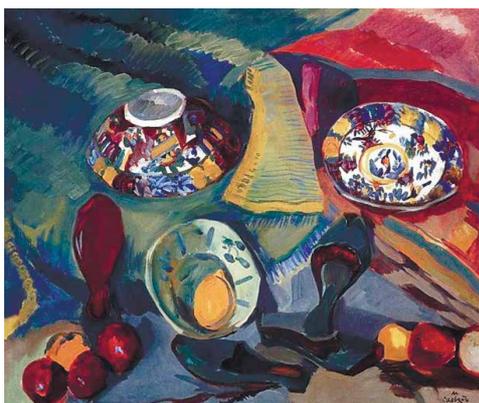

Рисунок 16 - М.Сарьян

Рисунок 17 - П.Пикассо

Раздел "Фигура человека в интерьере"

Стилизация фигуры человека имеет важное значение при подготовке художников-дизайнеров. Этюды одетой фигуры, дальнейшее преобразование натурального изображения в декоративное, помогают формированию профессионального мышления, развивают навыки самостоятельной работы.

К основным проблемам такой работы можно отнести стилизацию фигуры, ритмические и пластические характеристики фигуры, композиционное построение, живописное декоративное решение, связь фигуры с фоном, цветотональные и объемно-пространственные качества постановки.

Образ человека, его характеристика во многом решаются характером его костюма, особенностями связи костюма с формой фигуры. Костюм определяет профессиональную и социальную принадлежность человека, его характер, который должен раскрыть автор работы.

Во все времена человеческое тело являлось объектом и основополагающим предметом стилизации — намеренного искажения естественных пропорций, отхода от канонов построения фигуры. Это связано с тем, что каждая историческая эпоха создавала свои собственные критерии эстетического идеала фигуры человека.

Рассматривая человеческое тело, нетрудно заметить, что оно представляет собой очень сложное по форме образование, состоящее из множества более простых форм. В декоративном рисовании принято упрощать изображение фигуры, приводить ее к простым и понятным геометрическим формам.

Уменьшение размера головы и значительное удлинение ног - этот прием стилизации создает ощущение очень высокой и худой фигуры, что свойственно для молодых девушек-подростков.

Часто при выполнении работы пропорции видоизменяются неравномерно по всей длине тела — нижняя часть (ноги) удлиняется значительно больше, чем верхняя (торс и руки). Иногда, изображая натуру художники прибегают при общей вытянутости тела к значительному увеличению размеров кистей рук и стоп. Такая стилизация помогает в несколько утрированной форме также подчеркнуть особенности подростковой фигуры, которая в настоящее время является эстетическим образцом, и придает изображению дополнительную выразительность и образность.

Важно правильно определить степень стилизации, степень условности рисунка. В некоторых эскизах необходимо изображать человека и костюм более точно и подробно, в других — достаточно обозначить общие массы костюма и фигуры. Мера условности изображения зависит от вида изображения и техники его исполнения. Но в любом случае выбранная художником степень стилизации должна быть общей как для различных элементов одного эскизного листа, так и для серии эскизов.

Важно помнить, что тщательное изучение естественных пропорций человеческого тела с учетом половых и возрастных особенностей, а также приобретение и совершенствование навыков изображения его имеют первостепенное значение. Незнание анатомии человека и неумение правильно рисовать фигуру нельзя замаскировать никакой стилизацией.

Тема 9: Фигура человека в интерьере

Цель: закрепить навыки преобразования натурального реалистического изображения в декоративное на примере фигуры человека.

Ход работы:

Задание состоит из нескольких частей:

1. Учебный интерьер со стаффажем

Стаффаж - небольшие фигурки людей и животных, вписанные в композицию (интерьер или пейзаж).

Если работа небольшая, подробно прописывать фигуры не следует, нужно лишь верно уловить силуэты и, поиграв цветом, обозначить, во что они одеты. В большой

работе требуется знание анатомии и детальная проработка. Фигура человека в картине, как и все остальные объекты, подчинена логике пропорций, перспективе, цветовой гармонии и общему замыслу — всё это обеспечивает единство целого. Подходить к изображению деталей следует не отдельно, а согласно логике всей плоскости. Самый простой способ научиться изображать стаффажи - представить их в виде простых геометрических форм.

Задание - используя репродукцию картины художника с изображением интерьера и фигуры человека (выбранную самостоятельно), выполнить условную копию, обобщив цветовой решение и формы.

Рисунок 18 - стаффажные рисунки людей

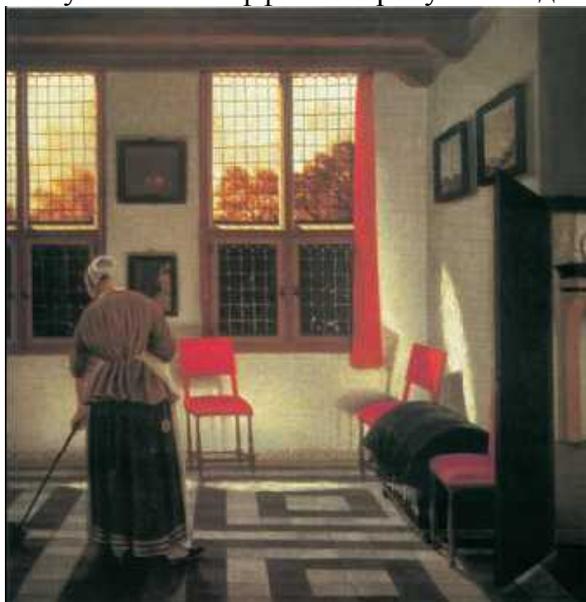

Рисунок 19 - П.Янсенс. "Комната в голландском доме"

2. Интерьер общественного пространства, выполненный в технике скетча (аэропорт, библиотека, кафе, спортзал и др.)

Скетчинг — это техника быстрых набросков теми материалами, которые оказались под рукой, от простого карандаша до акварели.

Рисунок 20 - Скетчи

Задание - на небольших форматах (А5, А4) необходимо выполнить копии интересных скетчей с изображением людей в общественных местах (студенты находят примеры сами). Затем выполнить свои скетчи, используя фотографии с интерьерами общественных зданий.

Материалы: техника выполнения и материалы - на выбор студента, формат изображения А5, А4.

3. Стилизация фигуры человека в интерьере

Задание - изображение фигуры человека (в положении сидя или стоя) в интерьере, при дневном или электрическом освещении. Решение живописного изображения - условно-конструктивное, обобщенное. Использовать приемы декоративной композиции, изученные ранее (на примере натюрморта). Предварительно выполнить рисунок с натуры и этюд в цвете. Затем изображение переработать в декоративное.

Материалы: гуашь, акварель, формат изображения А-2

Рисунок 21 - Декоративное изображение фигуры человека

Тема 10: Декоративный пейзаж

Цель:

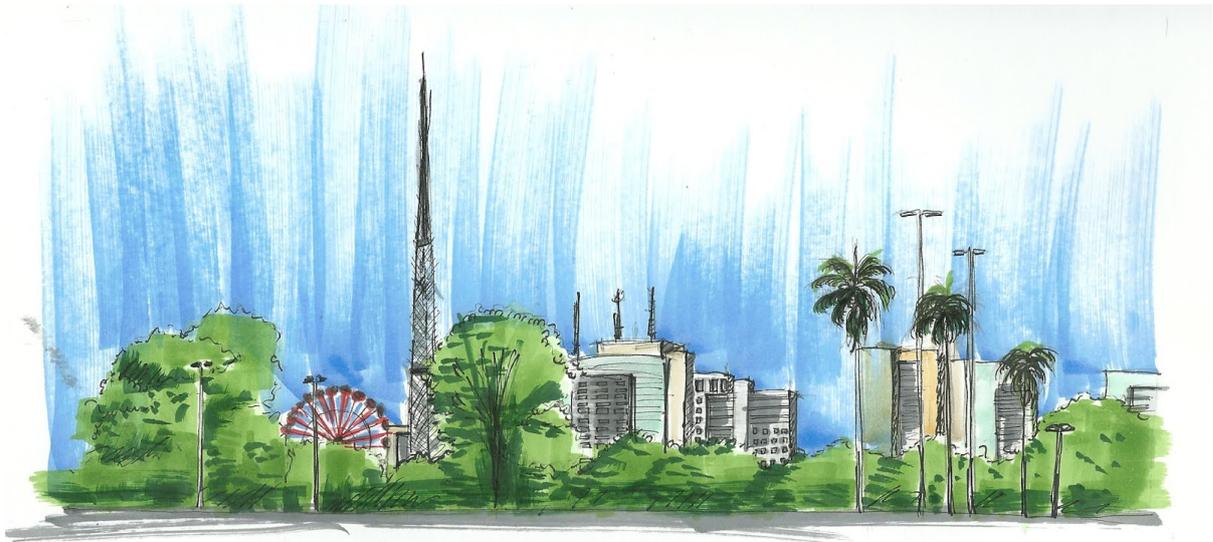
Ход работы:

Задание состоит из нескольких частей:

1. Этюд ландшафтного объекта, выполненного в скетче, с использованием цветных художественно- живописных материалов.

Рисунок 22 - Этюд в акварели

PARQUE DA CIDADE Dona Sarah Kubitschek - 22.11.15 - Luma Kallas

Рисунок 23 - Скetch. Смешанная техника

Рисунок 24 - Скetch. Смешанная техника

2. Изучение методов декоративного решения темы в работах мастеров конца XIX - начала XX века. Пейзаж сельский и городской. Времена года. Выполнение заданного пейзажа в стиле одного художника.

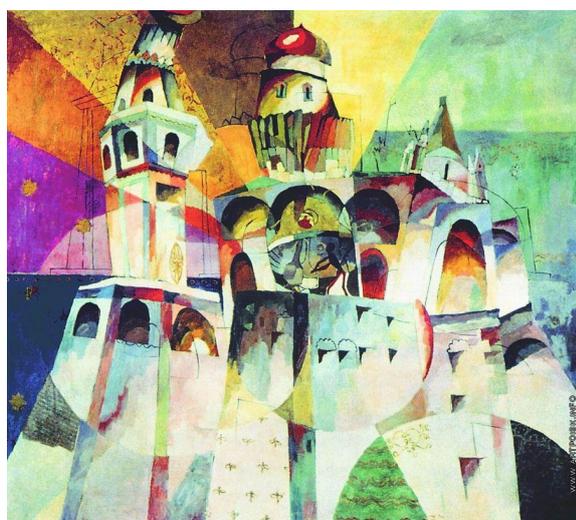

Рисунок 25 - Декоративные пейзажи в творчестве художников 20 века

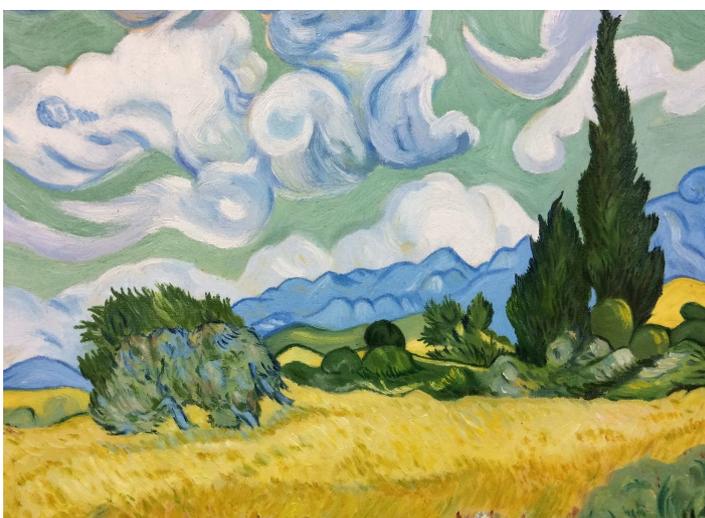

Рисунок 26 - Декоративные пейзажи в творчестве художников 20 века

3. Декоративное решение пейзажа в заданных колористических и светотональных отношениях

Рисунок 27 - Примеры декоративных пейзажей в творчестве современных художников

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Существенной задачей начального обучения является развитие профессиональной зоркости дизайнера, умения видеть в объекте характерные черты, умения давать оценку увиденному. Накопление визуального опыта необходимо для развития правильной самооценки и для развития умения ставить себе проектную задачу как ориентир деятельности, «видеть» основу решения замысла прежде, чем начинается работа. Это особенно важно для развития целенаправленности действий.

Развитие художественно-проектных представлений как специфической формы профессионально-художественного видения дизайнера во многом зависит от методической направленности процесса обучения. Отправным пунктом этой деятельности может быть только целостное представление о будущем результате – ориентир, обеспечивающий необходимую для творчества свободу осознанного выбора.

Особенностью дисциплины «Специальная живопись» является непосредственная связь учебного процесса с практикой. Курс «Специальная живопись» должен служить подготовке квалифицированных, эстетически грамотных специалистов, способных грамотно подбирать и применять материалы при разработке художественного замысла.

Самостоятельная работа направлена на развитие и формирование профессиональных компетенций, изучение основных видов современных материалов и технологии выполнения работ для реализации дизайн-проекта на практике.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает работу с учебной литературой, Интернет-ресурсами, завершение и оформление аудиторных графических заданий, выполнение домашних заданий.

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания.

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. Преподаватель, демонстрируя студентам образцы живописных приемов и техник из сайтов, журналов раскрывает разнообразие техник и возможность их применения, особенности композиционного и колористического решения.

Основу преподавания дисциплины составляют технологии проблемного обучения, как наиболее отвечающие задачам обучения.

Темы работ для самостоятельной работы студентов

3 курс, 6 семестр

Тема "Декоративный натюрморт"

1. Выполнение скетчей простых предметов с натуры. Поиск и разработка композиционного и колористического решения. Анализ визуального художественного образа
2. Предметы быта и интерьера. Предметы быта и интерьера. Серия этюдов на небольших форматах (А4 или А5).
3. Тематический натюрморт по воображению на заданную тему

Раздел "Интерьерный натюрморт"

1. Копия уголка интерьера с передачей фактуры поверхности предметов. Выбор подходящей фотографии интерьера, поиск вариантов композиции
2. Копия натюрморта с элементами интерьера известного художника XX века

3. Композиция «Окно». Натюрморт на окне или окно с частью интерьера. Этуд интерьера (условная трактовка формы, цвета, пространства, использование других видов перспективы, совмещение в одном изображении различных точек зрения)
4. Компьютерная презентация по одной из предложенных тем

4 курс, 7 семестр

Раздел "Фигура человека в интерьере"

1. Выполнение скетчей с фигурой человека разными графическими материалами. Размещение фигур и различных форм в пространстве.

Раздел "Декоративный пейзаж"

1. Выполнение скетчей различных пейзажей по фотографиям (мегаполис, село, приморский город и т.д.).
2. Разработка тематической композиции на заданную тему в нестандартном формате.

Кроме того, самостоятельная работа студентов включает завершение практических аудиторных работ, а также подготовку и оформление законченных практических работ к итоговым просмотрам (оформление итоговых работ в паспорту).

Аверина Татьяна Александровна
ст.преподаватель кафедры дизайна АмГУ

Специальная живопись: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 Монументально декоративное искусство. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 29 с.

Усл. печ. л. 1,8.