

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
**«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)**

Методические указания
к самостоятельной работе студентов при изучении курса
ЖИВОПИСЬ

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Программа подготовки

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

г. Владимир

2019

Методические рекомендации к лабораторным работам

1 семестр.

Введение. Понятие натюрморт.

1. Цель практического занятия: формирование знаний, умений и владений в процессе лабораторной работы в технике масляной живописи.

2. Порядок выполнения работы:

1) Изучение теоретического материала;

2) Организация рабочего места;

На лабораторных занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте). Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет (холст, картон, двп) на мольберте располагался прямо перед собой. С правой стороны от студента (если студент левша, то слева) на соответствующей росту человека высоте располагаются художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, масляные краски, кисти (щетина, синтетика), мастихин, тряпочки, растворитель (масло), масленка и палитра.

3) выполнение эскиза натюрморта;

Важным является в процессе работы над учебным натюрмортом - эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, рассмотреть предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а увидеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка.

Выполнение эскизов – поиск удачной композиции натюрморта. 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.

Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

4) выполнение наброска на формате;

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 компонуют прямо на плоскости листа, при этом определяют наибольшую ширину и высоту все изображаемой постановки, а так же 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.

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

5) выполнение натюрморта живописными средствами;

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. При работе в помещении, падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а тeneвым – теплый. Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения. Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности. Именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие.

Необходимо большое внимание уделять передаче пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределеннее противоположность света и тени – тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

3. Задание: выполнение этюда натюрморта.

Занятие 1 семестр(1). Монохромный, объемно-плоскостной натюрморт Натюрморт (плоскостной) в светлой цветовой гамме (свето-тональный цветовой контраст)

Задание 1 семестр(3). Монохромный плоскостной натюрморт в малом цветовом интервале.

1. Цель практического занятия: освоить технику масляной живописи, научиться передавать объем и пространство натюрморта живописными средствами.

2. План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

3. Задание: написать поставленную преподавателем постановку, используя бумагу, холст, масло.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Понятие тона?

6. Список литературы.

1) Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. по курсу «Живопись».– М.: Просвещение, 2004. – 31 с.

2) Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил.

Занятие 2.семестр(1). Натюрморт (плоскостной) в мягких пастельных тонах (нюанс)

Занятие 2.семестр(3). Натюрморт плоскостной в светлой цветовой гамме (светотональный цветовой контраст)

Задание 1.семестр(4). Натюрморт с наличием двух -трех оттенков одного цвета (слабовыраженный цветовой контраст).

1. Цель практического занятия: научиться выявлять объемность предметов сближенных по цвету.

2. План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;
- выполнение наброска на формате;
- выполнение натюрморта живописными средствами.

3. Задание: написать поставленную преподавателем постановку, используя бумагу, масло.акварель.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Понятие нюанса?

6. Список литературы.

1) Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. по курсу «Живопись».— М.: Просвещение, 2004. – 31 с.

2) Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил.

Занятие 3.семестр(1). Задание 3.семестр(3) Контрастный натюрморт, построенный на ритмических сочетаниях светлых и темных пятен.

Задание 3.семестр(3) Контрастный натюрморт «Композиция» построенный на ритме светлых и темных пятен.

1. Цель практического занятия: научиться приводить к гармоничному единству все элементы изображения.

2. Порядок выполнения работы:

1) Изучение теоретического материала.

Существует 7 контрастов:

А) Контраст по цвету построен на разнице между цветами. Он представляет собой комбинирование цветов, приближенных к определенным спектрам.

Этот контраст влияет на подсознание. Если рассматривать цвет, как источник информации об окружающем мире, то такое сочетание будет нести информационное послание (а в некоторых случаях вызывать эпилепсию).

Б) Контраст светлого и темного. Самым выразительным примером является сочетание белого и черного.

Прекрасно подойдет для достижения эффекта определенности.

Как уже говорилось в статье о светлоте цвета: разницу между светлым и темным увидеть проще, чем соотнести оттенки. За счет этого контраста можно достичь объемности и реалистичности изображения.

В) Контраст холодного и теплого основан на разнице «тормозящих» и возбуждающих цветов. Для создания теплового контраста цвета, в чистом виде, цвета берутся одинаковые по светлоте.

Этот контраст хорош для создания образов с разной активностью: от «снежной королевы» до «борца за справедливость».

Г) Контраст дополнительных цветов. Дополнительными называют цвета, при смешивании которых получается серый цвет. Если смешивать спектры дополнительных цветов, то получается белый цвет. В круге Иттена, эти цвета стоят напротив друг друга.

Это наиболее сбалансированный контраст, так как вместе дополнительные цвета достигают «золотой середины» (белого), но проблема заключается в том, что они не могут создать ни движения, ни достижения цели. Поэтому эти сочетания редко используются в повседневности, так как создают впечатление накала страстей, а в таком состоянии тяжело находиться долго. А вот в живописи этот инструмент весьма уместен.

Д) Симультанный контраст – его не существует вне нашего восприятия. Этот контраст более других подтверждает стремление нашего сознания к золотой середине.

Симультанный контраст – это создание иллюзии дополнительного цвета на соседнем оттенке. Более всего это проявляется в сочетании черного или серого с ароматичными (отличным от черно-белого) цветами. Если сосредоточенно смотреть на каждый серый прямоугольник по очереди, дожидаясь, когда глаз устанет, то серый изменит оттенок на дополнительный по отношению к фону.

На оранжевом, серый примет синеватый оттенок, на красном – зеленоватый, на фиолетовом – желтоватый оттенок. Этот контраст скорее вреден, чем полезен. Для его погашения следует в изменяемый цвет добавить оттенок основного. Точнее, если в серый цвет добавить желтизны и определить его на оранжевый фон, то симультанный контраст сведется к нулю.

Е) Контраст по насыщенности. Добавим, что к ненасыщенным цветам могут также относиться затемненные, засветленные, сложные не яркие цвета.

Чистый контраст по насыщенности строится на основе разницы между ярким и не ярким цветами в одной светлоте.

Этот контраст дает ощущение выдвижения вперед ярких оттенков на фоне не ярких. С помощью контраста по насыщенности можно подчеркнуть деталь гардероба, расставить акценты.

Ж) Контраст по размеру цветовых пятен. Основан, на количественной разнице между цветами. В этом контрасте можно достигнуть равновесия или динамики. Замечено, что для достижения гармонии светлого должно быть меньше, чем темного.

Чем светлее пятно на темном фоне, тем меньше для равновесия оно занимает пространства. При цветах равных по светлоте пространство, занимаемое пятнами, равно.

2) Организация рабочего места;

На лабораторных занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте). Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет (холст, картон, двп) на мольберте располагался прямо перед собой. С правой стороны от студента (если студент левша, то слева) на соответствующей росту человека высоте располагаются художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, масляные краски, кисти (щетина, синтетика), мастихин, тряпочки, растворитель (масло), масленка и палитра.

3) выполнение эскиза натюрморта;

Важным является в процессе работы над учебным натюрмортом - эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, рассмотреть предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а увидеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка.

Выполнение эскизов – поиск удачной композиции натюрморта. 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.

Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

4) выполнение наброска на формате;

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 так же 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.

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

5) выполнение натюрморта живописными средствами;

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. При работе в помещении, падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый.

Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения.

Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности. Именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие.

Необходимо большое внимание уделять передаче пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Считается, что передний план

композиции, так как он ближе всего к зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределеннее противоположность света и тени – тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

3. Варианты индивидуальных или групповых заданий:

Выполнить этюд учебной постановки (натюрморт).

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Понятие контраста?

2) Виды контрастов?

6. Список литературы.

1) Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. по курсу «Живопись».– М.: Просвещение, 2004. – 31 с.

2) Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил

Занятие 1 семестр (2). Объемно-плоскостной пространственный натюрморт с наличием двух-трех оттенков одного цвета в общей цветовой гамме. Декоративный натюрморт. Формальная композиция в постановке (пятно как средство). Ритмическая организация плоскости.

Задание 3. Семестр(4). Плоскостной натюрморт (формальная композиция).

1. Цель практического занятия: научиться опираясь на знания основ формальной композиции организовать плоскость листа ритмически грамотно, с помощью цветотональных отношений передать пространство.

1) Организация рабочего места.

На лабораторных занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте). Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет (холст, картон, двп) на мольберте располагался прямо перед собой. С правой стороны от студента (если студент левша, то слева) на соответствующей росту человека высоте располагаются художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, масляные краски, кисти (щетина, синтетика), мастихин, тряпочки, растворитель (масло), масленка и палитра.

2) выполнение эскиза натюрморта;

Важным является в процессе работы над учебным натюрмортом - эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, рассмотреть предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а увидеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка.

Выполнение эскизов – поиск удачной композиции натюрморта. 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.

Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

3) выполнение наброска на формате;

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 так же 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.

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

4) выполнение натюрморта живописными средствами;

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. При работе в помещении, падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения.

Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности. Именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие.

Необходимо большое внимание уделять передаче пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределеннее противоположность света и тени – тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

5) Обобщение.

Смягчение резких контуров предметов, приглушении или усилении тона или цвета отдельных предметов, выделения главного, подчинении ему второстепенного.

Рекомендуется смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, 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.

3. Варианты индивидуальных или групповых заданий:

Написать натюрморт с натуры в технике масляной живописи.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Композиционный центр – понятие доминанты?

2) Роль цветового и светового контрастов в композиции?

6. Список литературы.

1) Живопись: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности»/Н.П. Бесчастнов и др. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 223 с., 32 с.: ил. ISBN 978-5-691-00475-9

2) Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2002. – 160 с.: ил.

3) Орешников В. О композиции // Юный художник. – 1990. – № 2. – С.

Задание 2. семестр(2). Натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии - реальность как система тональных пятен. Ритм. (обобщенное пятно собственных и падающих теней)

Задание 2. Семестр(4). Плоскостной натюрморт из пяти предметов с элементами геометрии. Реальность как система тональных связей..

Задание 3. Семестр(3) Контрастный натюрморт «Композиция» построенный на ритме светлых и темных пятен.

Задание 2. Семестр(5) Творческий натюрморт композиция на основе уч. постановки.

Получение навыков организации композиционного взаимодействия между предметами в постановке с выявлением его пластической темы .

Задание 3. Семестр(5). Творческий натюрморт композиция на основе уч. постановки

Д.Моранди изображение предметов уч. постановки с помощью светотеневого обобщения.

Цель практического занятия: научиться опираясь на знания основ формальной композиции организовать плоскость листа ритмически грамотно, с помощью цветотональных отношений передать пространство,закрепить умение строить композицию в цвето-пластике.

2) Организация рабочего места.

3) Смотреть творчество ДЖ.Моранди.

На лабораторных занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте).

Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет (холст, картон, двп) на мольберте располагался прямо перед собой. С правой стороны от студента (если студент левша, то слева) на соответствующей росту человека высоте располагаются художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, масляные краски, кисти (щетина, синтетика), мастихин, тряпочки, растворитель (масло), масленка и палитра.

3) выполнение эскиза натюрморта;

Важным является в процессе работы над учебным натюрмортом - эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт,

рассматреть предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а увидеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка.

Выполнение эскизов – поиск удачной композиции натюрморта. 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.

Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

4) выполнение наброска на формате;

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 так же 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.

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

5) выполнение натюрморта живописными средствами;

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 с учётом среды. Замеченные недостатки тут же необходимо корректировать. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно. При работе в помещении, падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать общее тоновое и цветовое состояние природы, являющиеся результатом разной силы освещения.

Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности. Именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие.

Необходимо большое внимание уделять передаче пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи

всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределеннее противоположность света и тени – тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

б) Обобщение.

Смягчение резких контуров предметов, приглушения или усиления тона или цвета отдельных предметов, выделения главного, подчинении ему второстепенного.

Рекомендуется смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотоновых 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.

3. Варианты индивидуальных или групповых заданий:

Написать натурную постановку (натюрморт) в технике масляной живописи.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач.

А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Схемы композиционных построений?

2) Светлота и тон в живописи?

б. Список литературы.

1) Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил.

2) Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2002. – 160 с.: ил.

3) Орешников В. О композиции // Юный художник. – 1990. – № 2. – С.

Занятие 3.семестр(2). Натюрморт (композиция) в сближенной цветовой гамме. (Получение навыков работы с технологически- сложной многослойной поверхностью).

Задание 3. семестр(б). Творческий натюрморт композиция на основе уч. постановки.

Композиционная четкость. Пластическое единство. Сложная живописная поверхность.

1. Цель практического занятия: закрепление знаний, умений, навыков работы в технике масляной живописи и выразительности фактуры.

2. Порядок выполнения работы:

1) Изучение теоретического материала, основных понятий.

Составление натюрморта необходимо начинать с замысла, в нашем конкретном случае, с постановки учебной задачи (конструктивной, графической, живописной и т.д.). Через сравнительный анализ приходят к определению наиболее характерных особенностей формы и обобщению наблюдений и впечатлений. Необходимо помнить, что каждый новый предмет в постановке – «новая мера всех входящих в неё вещей, и появление его подобно революции: предметы меняются и меняют свои отношения, будто попадая в иное измерение».

Немаловажно правильно, соответственно определенной учебной задачи, выбрать определенную точку зрения, т.е. линию горизонта (ракурс).

Следующим этапом составления натюрморта является компоновка предметов в пространстве предметной плоскости с учетом замысла группировки в композиции.

Важен момент составления натюрморта самими обучающимися, поскольку подобные упражнения позволяют осуществить пластические задачи и наиболее выигрышные группировки предметов. Один из предметов должен стать композиционным центром постановки и выделяться по размерам и тону. Его следует помещать ближе к середине постановки, а для придания постановке динамичности (движение пятен) можно сдвинуть вправо или влево. При пространственном решении натюрморта на первый план в виде

акцента можно положить небольшой предмет, отличающийся по фактуре и цвету от других предметов. Для завершения композиции, а также связи всех предметов в единое целое в постановку добавляют драпировки, подчеркивая, таким образом, еще и разницу между твердыми предметами и мягкой струящейся фактурой ткани. Ткань может быть гладкой и с узором или рисунком, но она не должна отвлекать внимания от других, особенно главных предметов. Её часто размещают по диагонали, чтобы направить взгляд от зрителя в глубину, к композиционному центру для лучшего пространственного решения. Таким образом, можно заключить, что суть композиции заключается в том, чтобы найти такое сочетание, организацию изобразительных элементов, которые содействовали бы выявлению содержания. Важную роль в композиции постановки натюрморта играет освещение – искусственное или естественное. Свет может быть боковым, направленным или рассеянным (из окна или с общим освещением). При освещении натюрморта направленным светом спереди или сбоку у предметов появляется контрастная светотень, при этом для выделения первого (или главного) плана можно закрыть часть света, попадающего на задний план. При освещении натюрморта из окна (если предметы поставлены на подоконник) будет силуэтное решение темного на светлом, и часть цвета будет пропадать, если решать натюрморт в цвете. Тональная разница у предметов заметнее при рассеянном свете. В учебных натюрмортах подбирают предметы различной тональности, не соединяя в одной постановке только светлые или темные предметы и при этом учитывая формы падающих теней.

2) Организация рабочего места.

На лабораторных занятиях студентам в аудитории ставятся две натурные постановки, каждую из которых пишут 9-12 человек, располагаясь полукругом на расстоянии примерно двух метров от натуры (не менее 2-3-х величин натюрморта по высоте). Желательно над натурой работать стоя, поскольку в данном случае видимые предметы наименее искажаются. Необходимо помнить, чтобы планшет (холст, картон, двп) на мольберте располагался прямо перед собой. С правой стороны от студента (если студент левша, то слева) на соответствующей росту человека высоте располагаются художественные принадлежности: карандаш ТМ, М, масляные краски, кисти (щетина, синтетика), мастихин, тряпочки, растворитель (масло), масленка и палитра.

3) выполнение эскиза натюрморта;

Важным является в процессе работы над учебным натюрмортом - эмоциональная подготовка студента. Для этого вначале необходимо внимательно изучить натюрморт, рассмотреть предметы не пассивно, выявляя только их утилитарное значение и красоту каждого в отдельности, а увидеть все в целом, общим взглядом оценить и постараться разобраться в эмоциях и ассоциациях, которые пробудила натурная постановка.

Выполнение эскизов – поиск удачной композиции натюрморта. 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.

Среда, окружающая изображаемые предметы (фон, предметная плоскость), имеет большое значение в композиции натюрморта.

4) выполнение наброска на формате;

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 так же

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.

Все построения ведут линиями без нажима, и предметы рисуют как бы прозрачными («сквозными»), уточняя их конструктивные особенности.

5) выполнение натюрморта живописными средствами;

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. При работе в помещении, падающий рассеянный дневной свет придает освещенным поверхностям предметов холодный оттенок цвета, а теневым – теплый. Таким образом, при работе над натюрмортом в цвете важно соблюдать общее тоновое и цветовое состояние натуры, являющиеся результатом разной силы освещения.

Чтобы передать состояние разной освещенности (утром, днем, вечером или в серый день), при построении цветового строя этюда не всегда используются светлые и яркие краски палитры. В одних случаях художник строит отношение в пониженной гамме светлот и силы цвета (серый день, темное помещение), в других – светлыми и яркими красками, например, солнечный день. Таким образом, художник выдерживает тоновые и цветовые отношения этюда в разных тональных и цветовых диапазонах (масштабах). Это способствует передаче состояния освещенности. Именно этим состоянием определяется ее эмоциональное воздействие.

Необходимо большое внимание уделять передаче пространства. Это передний план (чаще край стола), средний (группа предметов) и дальний (вертикальная плоскость фона). Так, глубина пространства передается более насыщенным и контрастным светотеневым изображением предметов переднего и второго планов. Считается, что передний план композиции, так как он ближе всего к зрителю – более яркий, а задний – более темный. В действительности же, передний план как раз и самый светлый, и самый темный одновременно; поскольку именно этот своеобразный контраст света и тени действует вблизи всего сильнее, делая контуры предметов наиболее отчетливыми. Чем дальше они расположены от глаз наблюдателя – тем бесцветнее и неопределеннее их контуры; чем неопределеннее противоположность света и тени – тем слабее воздушная перспектива. Этот эффект наиболее ярко выражен в натюрморте.

6) Обобщение.

Смягчение резких контуров предметов, приглушения или усиления тона или цвета отдельных предметов, выделения главного, подчинении ему второстепенного.

Рекомендуется смотреть через прищуренные глаза сначала на натуру, а затем и на свой натюрморт и сравнивать верность найденных цветотоновых 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.

3. Варианты индивидуальных или групповых заданий:

Написать натурную постановку (натюрморт) в технике масляной живописи.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике масляной живописи с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Контрольные вопросы.

1) Понятие ритмической организации плоскости.?

2) Способы организации пространства?

6. Список литературы.

1) Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с., 32 с.: ил.

2) Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособ. для студентов худож. - граф. фак. пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2002. – 160 с.: ил.

3) Орешников В. О композиции // Юный художник. – 1990. – № 2. – С.

Задание 2. Семестр(6) Творческий натюрморт композиция на основе уч. постановки. Изображение реальности с применением пространственно -живописной структуры (П. Сезанн).

1.Цель практического занятия: Знакомство с Творчеством Сезанна. Информация о личности мастера. Освоение принципов, методов и техники мастера через простые упражнения. Знакомство с его основными работами через их аналитические копии.

2. План проведения занятия:

- выполнение эскиза натюрморта;

- выполнение наброска на формате;

- выполнение натюрморта живописными средствами.

3. Задание: написать поставленную преподавателем постановку, используя бумагу, холст масло.

4. Содержание отчета по лабораторной работе:

Отчет по лабораторной работе представляет собой этюд натурной постановки (натюрморт), выполненный в технике близкой мастеру(Сезанн) с учетом всех требований и поставленных задач. А так же изучение необходимой литературы и ответы на контрольные вопросы.

5. Понятие структуры?

6. Список литературы.

1. Киплик Д.И., Техника живописи. – М.: «Сварог и К», 2002. - ISBN 5-93070-014-1

Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.1-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 544с.

8. Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.2-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 512с.

Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.3-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 512с.

Бенуа А. «История живописи всех времен и народов», Т.4-СПБ.: Издательский Дом «Нева», 2004. – 448с.

2. Волков Ю.А. Работа над живописными этюдами: Учеб. пособ. по курсу «Живопись».– М.: Просвещение, 2004. – 31 с.

3. Живопись: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,