

Методические рекомендации для самостоятельной работы к темам:

Тема 1. Осенний натюрморт.

Тема 12. Осенний натюрморт.

Тема 19. Сложный натюрморт.

Натюрморт — это не только вспомогательное средство жанровой живописи. Языком вещей он рассказывает о самых разнообразных сторонах жизни. Натюрмортная живопись утверждает радость жизни, призывает людей любоваться красотой плодов, овощей, цветов, сверканием стекла, металла, формой самых обыкновенных предметов. Натюрморт по-французски *nature morte* – мертвая натура может включать не только неодушевленные предметы, но и природные формы. Поэтому более точным названием является английское *still life* или немецкое *stillleben* – тихая жизнь. Изображение прекрасного мира вещей увлекало и увлекает многих художников. В натюрморте вещи говорят, прежде всего, о самих себе, предлагают полюбоваться красотой их формы, цвета, фактуры. Но в натюрморте можно рассказать и о человеке (хозяине вещей), о его профессии, характере, настроении.

Работа над натюрмортом начинается с замысла.

Замысел — это эскиз будущего произведения, который характеризует основную идею, он может сильно изменяться в течение творческого процесса. Чаще всего завершенное произведение значительно отличается от первоначального замысла. Когда замысел обретает пластический мотив, следует вынашивание и уточнение этого мотива. Нередко художник, после того как нашел пластический мотив, приступает к его композиционной разработке. С одной стороны, разработка композиции является технической задачей: художник выполняет несколько эскизов сюжета (линейных, тональных, в цвете). С другой стороны, это чисто творческий процесс. В первых схематических эскизах композиции художник создает живую конструкцию, которая способна служить основой будущего произведения, объединять в одно целое все его детали. Теперь необходимо подумать о размере и формате. Не всякая группа предметов может называться натюрмортом. Постановка творческого натюрморта должна быть строго продумана в соответствии с идейным замыслом. Сам процесс такой постановки есть творчество.

Натюрморт не может быть составлен из случайно набранных предметов. Предметы должны быть тематически объединены и родственны по-своему практическому значению. Композиция натюрморта тогда выразительна, когда вся группа предметов производит впечатление естественности. В ней не должно быть никакой нарочитости и искусственности в расположении предметов.

В натюрморте даже из двух-трех предметов какой-то из них должен быть основным. Главный предмет должен как бы открывать действие, начинать рассказ. Он в первую очередь должен обращать на себя внимание. Недопустимо в натюрморте два или несколько таких главных предметов, композиционных центров. Это разрушит единство и целостность всего натюрморта. Композиционный центр в натюрморте, т. е. главный объект изображения, выявляется масштабностью, тональной и цветовой контрастностью форм предметов. Изображая натюрморт, художники иногда ставят чисто декоративные задачи: яркость цвета, ритмику пятен. Но здесь необходимо сказать о том, что в натюрмортной живописи самым замечательным является материальность и плотность изображаемых предметов. Прозрачное стекло бокалов, плотная поверхность керамических сосудов, блестящий холодный металл, сочность и нежность плодов — все пленяет нас своей вещественностью, материальностью, жизненной убедительностью. Только в этом случае действительность в натюрмортах предстанет перед нами в необычайной красоте, изобилии и разнообразии красок, поверхностей и фактур. Богатство чувственного восприятия вызывает радость полноты ощущения жизни.

Методическая последовательность работы:

1. Анализ формы предметов постановки.
2. Подготовительный рисунок на плоскости.
3. Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита.
4. Организация тонального единства.
5. Выявление объёмной формы предметов.
6. Полная цветовая проработка формы.
7. Обобщающий этап работы над натюрмортом.

Ход работы: Начать работу над натюрмортом необходимо с выбора наиболее удачного ракурса. Следует обратить внимание на освещенность.

Подготовительный рисунок на плоскости. Выбрать для себя определённую точку зрения, чтобы было хорошо видно пространственное размещение предметов. Следует избегать такого места, откуда предметы смотрятся фрагментарно. Важным является выбор формата (вертикального или горизонтального). Дальнейшие поиски композиции должны вестись в выбранном формате. Необходимо помнить, что слишком крупное изображение будет перегружать плоскость, слишком мелкое может «потеряться в формате». Рисунок составляет основу изображения. Нанесённый на поверхность лёгкими, без нажима, линиями он устанавливает размеры натюрморта, характер и форму предметов, их пространственное расположение. При размещении группы предметов на плоскости важно выдержать масштаб предметов, чтобы предметам не было тесно или слишком свободно. Размещая группу предметов на плоскости, следует верно определить композиционный и зрительный центр.

Линейно-конструктивное построение группы предметов с учетом перспективы, выявление объёмных форм цветом и светотенью, живописными средствами отразить общий колорит и специфику освещения в натюрморте, передать материальность различных предметов, гармонизировать цветотонные отношения.

Поиск цветового решения композиции, нахождение общего колорита. Прокладка световых частей цветом должна быть по возможности точной. Хорошо продумать весь ход работы, какие последующие прописки возможны. При прописке формы предметов не надо забывать основного правила: каждый полутон, свет или тень важны не сами по себе, а только в связи с другими. Каждый мазок должен быть результатом осмысленного отношения к работе. Фон постановок имеет большое значение. Прописка его должна осуществляться одновременно и равномерно с проработкой частей натюрморта.

Для выявления объёмных форм предметов тоном необходимо определить самые светлые и самые тёмные места на предметах. Затем обозначить границы света и теней на формах предмета, найти положение собственных и падающих теней. Накладывая полутона, усиливать тон в теневых участках: собственные и падающие тени, а также их границы с учетом окраски предметов. Таким образом, постепенно усиливая тона, переходить к детальной проработке форм.

Сверяя отношения, нужно добиваться верных светотеневых градаций, особенность которых заключается в том, что каждый предмет имеет свой, отличный от других тон. Поэтому, надо сравнивать движение света на плоскостях предмета, повернутых к свету, с теми, где свет скользит, и на теневых, на уходящих планах. Не следует также забывать о контрастах. Чем ближе предмет к источнику света, тем ярче проступают на нем светотеневые контрасты. Находящиеся на переднем плане предметы читаются более четко, с большим количеством деталей и особенностями фактуры. По мере удаления от зрителя эти качества становятся менее заметны. Все эти особенности следует учитывать для того, чтобы верно передать пространственные планы, а также при прописке фона.

Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму предметов, очень важно

правильно работать тональными отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом на предмете будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

Обобщающий этап работы над натюрмортом. Выявление главного и второстепенного в цветовом строе; подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев.

Тема 1. Осенний натюрморт. Натюрморт составляется из предметов быта, овощей, фруктов, цветов, тканей. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету.

Задача: композиционное размещение изображения натюрморта в формате; конструктивное построение предметов; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы предметов в пространственной среде цветом и тоном.

Работая над натюрмортом (с разными по окраске предметами), студент вынужден подвергать анализу как отдельные части предметов, определяя градации светотени и отношения тональных масс друг к другу, так и части всей постановки, их обусловленность световой средой. Он обязан учитывать ту тональность, которой должна быть подчинена светлота цвета всех объектов. Определяя тоновое решение отдельных предметов в связи с общей освещенностью, устанавливая общий тон всей постановки в целом, иными словами, осуществляя синтез, студент должен согласовать все части в единой среде, подчинить этому единству светлоту цветовых градаций отдельных частей натюрморта.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Осенний натюрморт».

- 1) закомпоновать натюрморт в формате;
- 2) идти от общего к частному, передать большие цветотонные отношения;
- 3) прорабатывать все предметы одновременно, сравнивая их по светлоте, оттенку и насыщенности цвета, постепенно усиливая тона;
- 4) направление и величина мазка должны соответствовать форме предмета и характеру его поверхности; найти разнофактурность; на завершающей стадии работать над цельностью изображения.

Литература: [[1](#) – С. 57-59; [4](#) – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; [5](#) – С. 89-91, 97-106, 166-170; [6](#) – С. 14-16, 60-71; [11](#) – С. 39; [12](#) – С. 89-97; [15](#) – С. 12; [17](#) – С. 80-83; [22](#) – С. 203, 209, 213, 225]

Тема 12. Осенний натюрморт.

Натюрморт составляется из соподчиненных или контрастных по цвету предметов, овощей, фруктов, осенних цветов, сухих листьев, гроздьев рябины, тканей и предметов быта. Овощи и фрукты необходимо подбирать разные по размеру, фактуре и цвету – в качестве ярких цветовых пятен в теплом колорите постановки. Своеобразная теплая гамма

может предлагаться в разных вариантах: воздушная, светлая, прозрачная или насыщенная, яркая, напряженная, контрастная.

Предметы необходимо размещать не только рядом друг с другом, а с учетом содержательных акцентов и донести содержание и форму выразительного, образного изображения.

Типичная ошибка: в натюрморте один и тот же цвет и тон, присутствует на разных объектах, чего в действительности быть не может. Изображая предметы, не все пытаются передать материал, из которого они сделаны, их вес, или наоборот – легкость, хрупкость.

В любом произведении должно быть соподчинение второстепенного главному, наиболее темные или светлые места, цветовые акценты. Многие работы невыразительны из-за тонального и колористического однообразия.

В числе других характерных недостатков – неудачная компоновка изображения на полотне: или слишком сдвинутая в сторону, или группам предметов тесно в формате; иногда изображение слишком маленькое.

Задача: достоверно передать не только пропорции предметов, но и разницу в их общем цвете; выявить в натуре наиболее светлые и наиболее темные пятна и правильно поставить на место каждую из промежуточных световых и цветовых градаций; передать наиболее тонкие нюансы оттенков цвета. Поверхность цветов должна пульсировать и переливаться теплыми и холодными оттенками, соподчиненными единому колориту. Показать эстетику цветов и их колористическую ценность. Закомпоновать. Построить предметы. Найти группы предметов. Раскрыть ритм, освещение. Передать объем. Выявить плановость, среду. Детализировать предметы. Обобщить. Добиться единого тонального строя и колорита.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80; 70x90 см.

Термины: акцент, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Осенний натюрморт». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [1 – С. 57-59; 4 – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; 5 – С. 89-91, 97-106, 166-170; 6 – С. 14-16, 60-71; 11 – С. 39; 12 – С. 89-97; 17 – С. 80-83]

Тема 19. Сложный натюрморт.

Этим заданием предполагается дать студенту понимание движения света, пространственного размещения предметов, их взаимосвязи, получение навыков видеть и передавать сложные комбинации цвета разных материалов.

Цель задания: достижение точности и ясности изобразительного решения, четкости и выразительности рисунка, завершенность композиции. Передача колорита, воздушной среды, плановости.

- 1) закомпоновать натюрморт, найти массы, линейно конструктивное построение;
- 2) найти большие цветовые и тоновые соотношения;
- 3) при передаче цветовых соотношений особое внимание должно быть обращено на изменение цвета предметов в зависимости от их удаления в глубину, детальная проработка предметов;
- 4) учитывая цвет освещения, создать колористическое единство, разобрав тональные отношения предметов;

5) при цветовом контрасте создать единство постановки, учитывая воздушную перспективу, передать плановость натюрморта.

6) поиск разнофактурности;

7) детализация и обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Сложный натюрморт». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 57-59; [4](#) – С. 63-71, 83-93, 108-109, 110; [5](#) – С. 89-91, 97-106, 166-170; [6](#) – С. 14-16, 60-71; [11](#) – С. 39; [12](#) – С. 89-97; [17](#) – С. 80-83]

Методические рекомендации для самостоятельной работы к темам:

Тема 2. Этюд мужской или женской головы на ярком фоне.

Тема 3. Этюд женской головы на нейтральном фоне.

Тема 5. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне.

Тема 6. Этюд головы на контрастном фоне.

Тема 7. Этюд мужской головы с плечевым поясом.

Тема 8. Этюд женской головы с плечевым поясом.

Тема 9. Поясной портрет.

Тема 13. Портрет с руками.

Тема 16. Портрет с руками.

Тема 20. Портрет.

Натурные постановки имеют образовательное и воспитательное значение. На их основе осуществляется практическое познание закономерностей реалистического изображения формы в пространстве, овладение профессиональной грамотой и мастерством, воспитывается художественный вкус, чувство гармонии.

Для организации постановки подбираем мужскую модель, с выразительной пластикой головы, характерными возрастными особенностями и цветом покровов кожи лица и шеи, а также женскую модель средних лет с достаточно выразительными чертами лица.

Перед началом работы следует осмотреть натуру с разных сторон и выбрать такую точку зрения, с которой открываются наилучшие возможности для хорошего композиционного размещения изображения портрета модели на картоне и ритмическая ясность в распределении светотени. Уяснив характер постановки и индивидуальные особенности моделей, полезно сделать несколько предварительных эскизов в цвете. Такая работа позволит быстрее найти наиболее выразительную композицию будущего этюда, отыскать ключ к решению единства формы и цвета, цельного восприятия моделей.

Необходимо понять общий тон постановки, то есть уровень светлоты, количество освещения. Не следует писать работу в первой попавшейся светлоте. Тон холста задается самой постановкой. Если фигура расположена близко к источнику света, освещена ярко – тональность одна; далеко от света – тональность другая. Научиться реалистической, световоздушной, пространственной живописи, игнорируя понятие общего тона, нельзя. Необходимо учитывать такое понятие, как среда. Изображение должно писаться в

глубине, быть как бы погруженным в среду, окутанным воздухом. Студенты обязаны владеть и таким весьма нелегко постигаемым понятием в живописи, как единство больших зон света и тени, только в этом случае холст становится единым по силуэту, целостным.

Задачи: изучить форму и характер головы, лепка тоном, решить натуру в цветотоновом единстве с фоном.

Методическая последовательность работы:

1 – композиционное размещение головы;
2 – подготовительный рисунок головы под живопись;
3 – изучение деталей головы с максимальной характеристикой их форм и цветовых особенностей. При проработке формы деталей каждым мазком выявляйте определенную часть формы и обязательно отличайте по цвету один мазок от других.

4 – найти взаимосвязь головы с шеей и плечевым поясом;

5 – организовать общую тональность и колорит;

6 – обобщение и синтез изученного, приведение этюда к живописному единству.

Цель этого этапа в том, чтобы раздробленную деталями голову привести снова к обобщению, снова укрепить конструкцию головы, привести к синтезу тот анализ форм, который был проделан раньше.

Прежде чем начать писать голову, ее сначала нужно нарисовать на холсте. При этом особое внимание следует уделить построению головы, ее конструкции и наиболее точному определению пропорций деталей. Подробная детализировка и разбор светотеневых характеристик форм головы в рисунке под живопись не обязательны. Важно, чтобы рисунок под живопись был основой, выявляющей общую конструкцию головы и ее отдельных форм.

Художник должен передать основную цветовую характеристику головы: цвет лба, щек, подбородка, носа. При этом каждую плоскость, увиденную в натуре, надо решить цветом, цветом построить форму, передать ее освещение и найти положение головы в пространстве.

Работа цветом и тоном.

а). Выявление больших тональных отношений в живописи, ясных по тону пятен. Определяем теневую часть головы по отношению к освещенной. Сначала всмотритесь в натуру, сравните освещенную часть головы с теневой, сопоставьте их с фоном и определите, что самое темное и самое светлое. Мысленно проанализировав эти крупные отношения, составьте на вашей палитре несколько смесей умбры или марса с белилами для освещенных частей головы (например, лба) и фона.

Составлять смеси для бликов или для самых темных точек (например, ноздрей) не следует, нужно приготовить их для среднего тона света и для среднего тона тени. Начинайте крупными кистями с прокладки теневой части головы. С теней начинать целесообразнее потому, что они сразу определяют форму головы и дадут некий тональный камертон, а тональное выражение формы является основой цветового решения.

Часто самым сложным этапом в написании портрета является его живописное исполнение. Нередко в процессе обучения бывает, что художник хорошо, свежо и выразительно начинает живописный этюд головы и на этом этапе заканчивает работу, так как боится в дальнейшем испортить, «замучить» этюд. Начинающему художнику не следует этого бояться, надо сознательно идти на возможность испортить и перегрузить красками этюд, помня, что иначе нельзя научиться мастерству.

Следующий шаг – решение фона, так как без фона трудно угадать на белом холсте теневую часть: она будет казаться излишне темной. Прокладывайте световую часть головы, все время сравнивая ее с теневой частью и с фоном. Делайте это смело и свободно, не останавливаясь надолго над отдельными деталями.

Старайтесь с первой же прописки возможно точнее передать освещенность головы, ее положение в пространстве.

б). Конкретизация и уточнение формы. Проработка объемов от целого к деталям.

Передача деталей и уточнение общей формы головы составляют задачу следующего этапа работы. Переходя к деталям лица, следите за тем, чтобы они смотрелись не отдельно от общего строения головы, а органично и слаженно показывали бы ее конструкцию.

Используйте кисти меньшего размера, стараясь опять «лепить» форму кистью. Форму надо понимать как объем, отграниченный от окружающего пространства многочисленными плоскостями. Каждая из этих плоскостей освещается по-разному и по-разному характеризует форму. Чтобы воспроизвести реальную форму кистью, каждый мазок должен показывать определенную плоскость формы, ту или иную ее грань. Для передачи постепенного перехода одной плоскости формы в другую не нужно ступеньковать границу этих плоскостей, а найти еще более мелкие членения. Когда перейдете к глазам, не стремитесь прорисовывать мелкой кистью веки, а определите сначала верным тоном глазничные впадины, все время сверяясь с теми местами головы, которые вами уже взяты. Только тогда, когда найдено место и характер глазничных впадин, приступайте к самим глазам. Начиная один глаз, сразу же пишите и второй, все время заботясь об их правильном построении. Губы тоже не прочерчивайте одной линией, а «лепите» их форму. Губы имеют свой объем, а, следовательно, и плоскости, и грани плоскостей. Поэтому их тоже надо «лепить» кистью по форме, находя, где они четко и резко очерчиваются, а где моделируются мягко.

Когда формы отдельных деталей изучены и «пролеплены» в соответствии с общей формой головы, надо внимательно посмотреть, не утерялось ли целостное восприятие натуры.

Работая над деталью, надо все время следить за общим, неустанно проводя сравнения. Деталь тогда хороша, когда она гармонирует с другими деталями и не мешает общему.

Очень ответственная задача – живопись деталей головы (частей лица). Не нужно сразу стремиться достичь подробного и законченного их изображения.

Работая над передачей общей формы головы надо постепенно переходить к рисунку и лепке обобщенной формы деталей лица. Не следует очерчивать детали (части лица) контурной линией, или, наоборот, оставлять в состоянии приблизительных пятен. Глаза надо писать не по одному, а одновременно оба, все время сравнивая их построение. При этом надо следить, чтобы взгляд был направлен в одну сторону. Цвет глаз берется в отношении к цвету глазниц и лица в целом. Также мазком лепится форма век и бровей.

Губы следует строить как форму, имеющую объем, плоскости, грани. Верхняя и нижняя губы не разделяются однотонной жесткой линией, а лепятся как две смежные формы, как встреча света и тени.

Тон и цвет носа и ушей по отношению к другим частям лица несколько темнее и насыщеннее, особенно у пожилых людей.

Блики на лице следует писать не просто белилами, а постараться найти оттенок, близкий по цвету и тону. Работая над деталями, надо постоянно сравнивать их с общими деталями.

в). Обобщение. Устранение деталей, мешающих цельному восприятию натуры, и введение новых, работающих на выразительность. Целостное видение натуры достигается путем известного напряжения и, прежде всего, желанием воспитать в себе это необходимое художнику качество.

В процессе написания портрета необходимо добиться индивидуального сходства портретируемого, показать возрастные особенности, а также те признаки, которые в какой-то мере дают представление о его профессиональной принадлежности.

Выполняя живописный этюд головы, необходимо каждую плоскость, грань объемной формы, найденную в натуре, - решить в цвете. Для этого нужно научиться из имеющихся красок, составлять смеси, которыми будет воспроизводиться цвет каждой плоскости формы.

На первых порах лучше всего включать в свою палитру ограниченное число красок: охры, сиены, английскую красную, умбры, зеленую землю, из синих – кобальт или ультрамарин, черную жженую кость, вандик коричневый.

Применяется метод работы отношениями, то есть нужно не только подобрать цвет того или иного места формы, но и учитывать действие и взаимодействие соседних цветов на этот цвет и влияние данного цвета на соседние.

Начинать лучше с прокладки теневых мест природы, а затем, определив фон и световую часть, вести конкретизацию формы в освещенной части. Затем прокладывают световую часть. Определяют теплохолодность цвета тени по отношению к цвету света.

В фоне пусть будут заметны мазки кисти, холодные и теплые оттенки, даже если фон решен почти одним цветом.

При аккуратной выкраске фона «уплощается» пространство, фон как бы приближается к голове.

Старайтесь не сбивать найденную в рисунке форму.

Глаза, веки имеют свои формы, их надо воспринимать как объемы, состоящие из нескольких планов.

В результате работы необходимо научиться решать в цвете общую конструкцию головы и ее частей, научиться лепить кистью детали головы, писать ее во всем богатстве и цветовой сложности.

Можно начинать прописку головы в технике «гризайль». При этом находятся тональные отношения, лепится объем и передается освещение. Чтобы написать голову в тональных градациях одного цвета, обычно берется краска: умбра натуральная, марс коричневый, сиена натуральная. Постепенно вводится цвет.

Тема 2. Этюд мужской или женской головы на ярком фоне.

Для постановки необходимо подбирать модель с выразительными чертами лица. Постановка должна быть интересной по колориту.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения в формате; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50х60 см.

Термины: акцент, гризайль, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Голова мужская или женская на ярком фоне».

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [15](#) – С. 5-8]

Тема 3. Этюд женской головы на нейтральном фоне.

Задача: интересное композиционное размещение изображения; конструктивное построение и выявление пластической связи головы с плечевым поясом; логический анализ сложной формы головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; восприятие природы как

совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения. Передача цветом и тоном большой формы головы. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50x60 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Голова женская на нейтральном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 5. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне.

Практика в сфере портретной живописи содействует развитию навыков обобщения, выявления главного, характерного с помощью живописно-пластических средств.

Существенное значение имеет выбор натуры. Модель должна быть выразительной по характеру, иметь четкую пластику головы и рук. Важно заметить у портретируемого свойственные именно ему черты поведения, движений, речи, учесть это при реализации постановки. Внимательного осмысления и решения требуют общий колорит постановки, освещенность, фон (однотонный). Все это соподчиняется выявлению главного, наиболее существенного внутреннего мира, психологического состояния, характера человека.

Методику выполнения этого учебного задания условно можно разделить на три стадии:

1. Композиционно-пластическое решение на полотне с подмалевком.
2. Прописка, лепка формы цветовыми соотношениями.
3. Заключительный этап.

Перед началом выполнения задания определяют формат полотна.

Первый этап выполнения задания начинается с композиционных набросков и небольшого по размеру этюда в цвете. Далее осуществляется выполнение рисунка на полотне. Прежде всего, необходимо определить движение масс в пространстве и их конструктивные особенности. Рисунок выполняется легко, без перегрузки углем, намечается лишь главное, характерное, без детализации. Слишком проработанный рисунок нередко приводит к подмене живописи разукрашиванием. Более подготовленные студенты могут выполнять рисунок на холсте кистью одним тоном. После этого делается подмалевок, по которому далее легче определить живописный и тональный строй полотна.

На втором этапе осуществляется углубленный анализ и лепка формы цветом, цветовыми соотношениями. Начинается лепка формы с главного (в портрете, в частности, с головы и рук), нанесением пастозного слоя в полную силу на светлые участки, и менее пастозно – в теневых местах. Тени, по возможности, следует писать без белил, широко. Желательно за несколько дней сделать как можно больше по-сырому.

Чтобы не нарушать технологический процесс и сохранить свежесть цветового слоя, не рекомендуется много раз переписывать все полотно или его отдельные места по полусырой основе, поскольку живопись теряет свежесть и жухнет. Если возникает необходимость переписать неудачное место, то лучше подождать, пока цветовой слой высохнет, или же снять его мастихином до грунта и прописать это место заново.

На заключительной стадии работы над портретом наступает время достижения синтеза, когда все следует соподчинить главному, обеспечить единство и гармонию всех компонентов картины.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 108, 113-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 6. Эюды головы на контрастном фоне.

Работая над этюдами головы, студенты, используют навыки, полученные ими в ходе выполнения натюрмортов и этюдов пейзажа. Цветовые отношения, форма, среда, перспектива, различные материалы, как компоненты живописной задачи остаются в изображении головы теми же. Однако сам объект — человек — является наиболее трудным как в учебном процессе, так и в искусстве вообще. Необходимо направлять свое внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику формы. Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения большой формы. Частая ошибка — отдельная и тщательная детализация элементов головы. Даже при хорошо построенном, грамотном подготовительном рисунке, работая в живописи над одним из участков головы, следует чаще отходить от холста, проверяя единство формы и верность цветовых отношений.

Студенты должны хорошо представлять всю сложность портретных задач. Выявление характерных индивидуальных качеств изображаемого человека приобретает наибольшее значение после того, как накоплен опыт в передаче живой формы, расположенной в пространстве, в разных условиях освещения при различном цветовом окружении.

Большое значение в образной характеристике человека, в выявлении его психологии, профессии, его места в жизни имеет построение колорита всего портрета, отчего зависят выразительность произведения, его эмоциональное звучание. Работа в области портрета развивает способность обобщать, образно выявлять в цвете характерное, типичное.

В процессе написания портрета необходимо добиться индивидуального сходства портретируемого, показать возрастные особенности, а также те признаки, которые в какой-то мере дают представление о его профессиональной принадлежности. Работа над изображением человека требует отказа от многих несущественных деталей, лаконичности и простоты, а также умелой организации фона.

Работая над портретом, важно, за деталями одежды не потерять общий силуэт головы. Нужно взыскательно относиться и к решению основных светлостных масс в портрете. Художественным произведением портрет становится в том случае, когда он несет в себе идейный замысел, которому подчинены пластика рисунка, колорит и общий композиционный строй.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства,

психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

- 1) закомпоновать голову в формате, закрепить рисунок на холсте;
- 2) прописать голову и окружение; работа над «большой» формой; мягкая обработка в тенях;
- 3) детальная проработка формы головы человека, передача объема с учетом воздушной перспективы, передача характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, завершение работы.

Материал: холст, масло.

Формат: 50х60 см.

Итоговое задание.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Этюд головы на контрастном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238]

Тема 7. Этюд мужской головы с плечевым поясом.

Голова выразительная по форме. Ясность связи головы с плечевым поясом. Фон должен не только выявить форму, но и активно создавать решение общей цветовой гаммы.

Освещением выявить фактуру лица и волос, подчеркнуть выразительность формы плечевого пояса.

Задача: средствами живописи органично соединить голову с шеей и плечевым поясом, выявить пластические особенности формы. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Передача объема. Детализация. Обобщение.

Фон должен как можно точнее выявить цветовые и светотепловые качества натуры, подчеркивать выразительность формы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60х70 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Этюд мужской головы с плечевым поясом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12]

Тема 8. Этюд женской головы с плечевым поясом.

Задачи: интересное композиционное размещение изображения на листе бумаги; конструктивное построение головы; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы головы в пространственной среде цветом и тоном; передача характера модели; выявление объема большой формы головы, передать разнофактурность.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 50х60 см, 60х70 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Этюд женской головы с плечевым поясом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12]

Тема 9. Поясной портрет.

Постановка с моделью должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. В процессе выполнения задания акцентируется внимание на детальную проработку головы и рук фигуры человека, обращается внимание на соотношения их размеров.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; детальная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Поясной портрет». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108, 108-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 13-24]

Тема 13. Портрет с руками.

В постановке необходимо создать условия выразительной подачи характера: поворот головы, положение торса, движение рук, освещение. Композиционно-пластическое решение, выразительная характеристика модели.

Фигура может быть мужской или женской, в национальной одежде (театральном костюме) на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко выявить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых частях тела – голове и руках.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Задача: закомпоновать в формате, построить, передать освещение, воспринять натуру как совокупность сложных тепло-холодных сочетаний (с учетом рефлексов окружения). Продетализировать. Передать пространство, объем. Организовать среду. Раскрыть образ.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80; 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет с руками». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-119; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 16. Портрет с руками.

Для постановки подбирается одетая фигура с яркой выраженной индивидуальной характеристикой. Лучше всего старик с выразительным лицом и руками.

Освещением выявить главное.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи - увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ. Студент целенаправленно использует знание анатомии.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70X90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет с руками». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-119; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [18](#) – С. 47, 51-55; [28](#) – С. 13-24]

Тема 20. Портрет.

Для постановки подбирается одетая фигура с ярко выраженной индивидуальной характеристикой. Для разных постановок подбираются модели разные по возрасту. В зависимости от особенностей модели задумывается и постановка. Это может быть девушка в национальном или театральном костюме, старик с выразительным лицом и руками, женщина-мать, юноша-современник и т. д.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи – увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ.

- 1) закомпоновать голову, построить голову, закрепить рисунок на холсте;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав большие тональные и цветовые отношения;
- 3) детальная проработка формы головы человека, передача объема с учетом воздушной перспективы, передача характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, завершение работы.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 6-12, 30]

Методические рекомендации для самостоятельной работы к темам:

Тема 4. Этюд женской или мужской полуфигуры в светлых тонах.

Тема 5. Портрет мужской или женской с руками на сплошном фоне.

Тема 9. Поясной портрет.

Тема 16. Портрет с руками.

Тема 23. Портрет в полный рост.

Тема 27. Этюд одетой фигуры с натюрмортом.

Тема 29. Этюд одетой женской фигуры.

Для постановки по живописи фигуры маслом подбирают натурщика хорошего сложения. Одежда рекомендуется простая, хорошо облегающая анатомические формы, активная и определенная по цветовым отношениям, но не пестрая. Фон выбирают гладкий, нейтральный по цвету. Прежде чем приступить к рисунку, нужно рассмотреть модель, выбрав место, с которого четко лепится форма. Нельзя садиться слишком близко к постановке — это сильно затруднит задачу целостного восприятия фигуры. Расстояние до модели должно быть не меньше, чем два ее роста. Сначала делают небольшой эскиз, в котором находят наилучшее композиционное решение и распределяют тональные и цветовые массы, наметив обобщенно освещенные места и тени на фигуре и их отношение к фону. Затем приступают к выполнению подготовительного рисунка.

Его выполняют или сразу на холсте, или на бумаге в размер холста. Выполненный рисунок с бумаги переводят на холст при помощи припороха. Подготовительный рисунок на бумаге облегчит поиски пропорции и построение, так как на бумаге легче стирать, а также проводить вспомогательные линии. При компоновке фигуры нужно учесть движение натуры, установить размер рисунка и распределить всю постановку на листе.

В том случае если натура изображается в положении стоя, нужно наметить линию центра тяжести. У стоящей фигуры с опорой на две ноги отвес пройдет через яремную ямку и лобковое сочленение к плоскости опоры. Если человек опирается на одну ногу, то линия центра тяжести пройдет от яремной ямки к внутренней лодыжке ноги, несущей нагрузку. Затем определяют пропорции и движение натуры, намечая направления основных частей тела, определяют, наклон плечевого пояса по отношению к тазовому и вспомогательной линией соединяют коленные чашечки.

Решив обобщенно взаимосвязь частей фигуры в той же последовательности, что и в заданиях по рисунку, нужно уточнить характеристику и движение анатомической формы тела. Линии в подготовительном рисунке должны быть четкими, хорошо определяющими форму, тогда его будет легко переводить на холст.

В одетой фигуре необходимо проследить ее анатомическое строение, тогда случайные складки не собьют рисунок. Пластика должна отвечать внутреннему строению

фигуры, так как только тогда можно убедительно выразить движение натуры, ее положение в пространстве. Чтобы лучше понять строение фигуры, поставленной в определенном повороте, многие мастера искусства для изображения на картине одетого человека делали вспомогательные рисунки обнаженного натурщика в той же позе.

В процессе построения рисунка одетой фигуры можно обобщенно, легкими, линиями намечать под внешним покровом одежды формы обнаженной фигуры.

Взаимосвязи всех частей фигуры нужно добиваться не только в подготовительном рисунке, но и в процессе живописи этюда. Так, имея в подмалевке обобщенную прокладку всех частей изображения, нужно стараться, чтобы дальнейшая работа по живописи какой-либо части натуры согласовывалась с общим колористическим строем, освещением и влиянием воздушной среды, объединяющей всю постановку. Это нужно учитывать и при работе над мелкими формами.

Тонкие ткани лучше облегают фигуру, а направления их складок хорошо подчеркивают форму и ее движение. Чтобы лучше выявить форму, заканчивая подготовительный рисунок, можно затемненные участки и крупные складки слегка заштриховать, не давая, однако, полного тонального решения. Переведенный припорохом на холст рисунок нужно усилить для четкости угольным карандашом, сверяя с натурой, а затем, смахнув излишний уголь, прорисовать тонкой колонковой кистью акварелью коричневого цвета. Начинать писать нужно с подмалевка, по возможности без белил, проложив теневые участки и определив освещенные места. Тут же необходимо взять верные цветовые отношения. Находя большие, тональные массы, нужно выявить общую силуэтность фигуры к фону. В первых постановках лучше, когда теневые места натуры будут темнее фона, а освещенные несколько светлее. В дальнейшем же тональные отношения между натурой и фоном можно подбирать в соответствии с разными задачами. В живописи фигуры и фона нужно передать ощущение пространства. Если этого не достичь, то получится, что фон как бы «приклеен» к модели. Нельзя также допускать резкой границы теневой части с фоном, что затрудняет передачу объемной формы. После обобщенной прописки основных участков изображения переходят к лепке форм головы, торса, рук.

Обобщенно прописывают нижнюю часть постановки, которая в комнатных условиях обычно несколько затемнена. Решая задачу выявления формы, нужно передавать и индивидуальную характеристику фигуры, ее движения. Размеры холстов для этих работ рекомендуются сравнительно небольшие, а потому не следует увлекаться мелкой детализацией форм лица, рук, деталей одежды и интерьера. Нужно уметь грамотно передать фигуру в условиях определенного освещения. При этом нельзя писать пряди волос, мелкие формы лица и другие детали, не наметив сначала большую форму. Неправильно начинать в этюде фигуры, например, у кистей рук сразу же выписывать отдельные пальцы. Кисть руки нужно наметить сначала обобщенно, угадав сочетания красок и основные светотеневые отношения, не нарушая подготовительный рисунок. Те части фигуры, которые находятся ближе к нам и к свету, видны более контрастно, поэтому и изображать их лучше пастозно, корпусно. В то же время в теневых участках и в более удаленных местах постановки отношения мягче. Воздушная среда, в которой находится постановка, смягчает границы формы.

Если заняться изображением какой-либо находящейся в тени детали фигуры обособленно, то можно допустить ошибку, так как эта деталь будет выписана слишком резко.

Весь процесс живописи нужно вести отношениями. Нельзя писать освещенную часть формы, не сравнивая ее по цвету с теневой частью и не согласуя с общим колористическим строем постановки. Среди многочисленных складок одежды нужно прежде всего изображать самые крупные, характерные. В освещенной части фигуры они могут быть выполнены очень контрастно и объемно.

Тонкие цветовые отношения человеческого тела, которые необходимо передать в условиях определенного освещения, общее колористическое состояние, зависимость одежды от той формы, которую она облегает, представляют значительные трудности для студентов. Приходится учитывать также, что натура подвижна. Кроме того, встает такая сложная задача, как необходимость выявления особенностей характерных черт изображаемого человека. При этом в живописи необходимо направлять свое внимание на объемно-пространственное восприятие натуры, убедительно передавая влияние воздушной среды на цветовую характеристику формы.

Особую роль при изображении человека приобретает требование сохранения большой формы.

Вести этюд необходимо от очень широких цветовых пятен к более мелким формам, все время сравнивая цвет, тональность, пропорции и заботясь о целостности. Получившуюся мозаику крупных пятен надо не стусевывать, а находить промежуточные тона, которыми лепить более мелкие формы головы. Акцент сделать на сравнении цвета и тона света головы соответственно со светом рук.

Задача: выявить пластику натуры, достичь цельности изображения.

В изображении фигуры человека необходимо опираться на правила композиционного построения, закономерности перспективы (линейной), воздушной, наблюдательной, законы светотени и тональных отношений, особенности изображения объемности, материальности предметов и пространства, знание цветоведения. Использовать закон цветовых отношений, гармонии и цветового единства изображения (общее тональное и цветовое состояние освещения, тональный и цветовой масштаб изображения, цветовое единство, теплохолодность).

Основной принцип – нераздельность процесса работы над цветом и формой. Решение колористических задач должно происходить одновременно с изучением формы.

Методическая последовательность работы:

- 1). Выбор формата. Композиционное расположение фигуры на холсте.
- 2). Рисунок фигуры. Эта стадия занимает чрезвычайно важное значение. М. А. Врубель говорил, что работа хорошо нарисованная уже несет в себе все возможности быть хорошо написанной.
- 3). Работа цветом и тоном.
 - а) выявление больших тональных отношений, ясных по тону пятен.
 - б) конкретизация и уточнение формы. Проработка объемов от целого к деталям.
- 4). Организация колорита.
- 5). Работа над объемом.
- 6). Выявление плановости, взаимодействия фигуры с фоном.
- 7). Обобщение. Устранение деталей, мешающих целостному восприятию натуры, и введение новых, работающих на выразительность.

Художник должен обладать большой проницательностью, чтобы передать средствами живописи психологию изображаемого человека, выразив в портрете и свое отношение к нему. Здесь требуются активность в поиске наиболее выразительного решения, умение показать внутренний мир человека.

Большое значение в образной характеристике человека, в выявлении его психологии, профессии, его места в жизни имеет построение колорита всего портрета, отчего зависят выразительность произведения, его эмоциональное звучание.

В процессе написания фигуры и в частности портрета, необходимо добиться индивидуального сходства портретируемого, показать возрастные особенности, а также те признаки, которые в какой-то мере дают представление о его профессиональной принадлежности. Работа над изображением человека требует отказа от многих несущественных деталей, лаконичности и простоты, а также умелой организации предметов интерьера. Верно найденные детали обстановки могут помочь в углубленной

характеристике изображаемого человека. Необходимо творчески подойти и к вопросу освещения.

Обдумывая композицию, делают несколько предварительных эскизных набросков, подыскивая наиболее удачное живописно-пластическое решение. Уже в предварительных эскизах надо постараться найти колорит, характерную позу, поворот головы, движение рук, жесты которые должны помочь выявить состояние человека. И конечно, при этом необходимо много внимания уделить изображению глаз, которые с большой силой могут выражать душевный мир человека.

Еще в эскизных набросках надо понять характер модели, от чего и будет зависеть выбор решения всей композиции. В эскизах и набросках следует определить композиционно-пластическое размещение фигуры в выбранном формате, основы цветового решения будущего изображения, значение детали в целом. Та часть фигуры, которая является композиционным центром, прежде всего, выделяется цветовым звучанием, тем самым в первую очередь, привлекая внимание зрителя.

Работая над фигурой, важно за деталями одежды и предметами интерьера не потерять общий силуэт фигуры, так как на холсте прежде всего должен быть передан изображаемый человек. Нужно взыскательно относиться и к решению основных светлостных масс. Благодаря найденному цветовому построению художник живописными средствами показывает свое отношение к изображаемому человеку, давая ему нравственную и эстетическую оценку. Художественным произведением изображение становится в том случае, когда оно несет в себе идейный замысел, которому подчинены пластика рисунка, колорит и общий композиционный строй.

В начале работы художник ищет и создает образ с помощью основных конструктивно-пластических и живописных средств, то есть того, что сразу же воспринимается зрителем. Но вся глубина образа, внутренний мир портретируемого человека, его чувства и переживания раскрываются уже на последующих этапах упорной работы.

Заостряя характер модели, автор должен из всего богатства черт, психологических нюансов отобрать все наиболее существенное, создавая свою трактовку личности.

При завершении работы нужно посмотреть, решены ли те художественные задачи, которые художник ставил перед собой, приступая к фигуре, а также насколько полно сохранился в живописи первоначальный образный замысел, не исчезла ли цельность первого восприятия натуры.

Наблюдаемые нами многие детали в позирующей модели создают опасность поддаться при работе с натуры пассивному ее восприятию и в погоне за внешним правдоподобием и сходством потерять активность в осознанной творческой передаче на полотне образа данного человека.

Работающий над заданием должен наряду с живописным видением обладать способностью к эстетическому отбору и обобщениям в трактовке формы, движения, цвета. Художественная правда — это не протокольная достоверность. Правда заключена в том произведении, где выражена суть портретируемого человека.

Для художника очень важно подметить в портретируемом и передать в цвете на холсте такое выражение лица, такие движения рук и фигуры в целом, которые наиболее убедительно характеризовали бы этого человека.

Работая над этюдом самостоятельно созданной постановки, художнику нужно регулярно практиковаться в передаче больших тональных масс и основных цветовых отношений. Кроме того, в процессе творческой работы приходится жертвовать несущественными деталями ради гармонии целого.

Тема 4. Этюд женской или мужской полуфигуры в светлых тонах.

Фигура может быть одета в национальный костюм, на сером нейтральном фоне стены. Серебристый, холодноватый фон позволяет четко определить основные цветовые соотношения в композиции. Внимание студентов необходимо акцентировать на открытых

обнаженных частях тела, головы и руках, которые всегда выгодно выделяются тепло-розовыми оттенками.

Очень важно, чтобы во время работы студенты не допускали тональных ошибок, среди которых наиболее распространенной является неосознанное затемнение головы и рук, вследствие чего, изображение лишается объема. Ошибочные тональные соотношения провоцируют живопись на невыразительность и грязь, поэтому студентам предлагается писать как можно больше кратковременных, разнообразных по цветовым сочетаниям этюдов с фигуры человека.

Чтобы научиться безошибочно определять эквивалент цвета относительно тона, или выработать умение организовывать холст большими локальными пятнами, студенты обязательно должны писать кратковременные этюды (в среднем один этюд на протяжении 3-х часов) с предложенной им постановки.

Задача: интересное композиционное размещение; конструктивное построение и выявление пластической связи головы с плечевым поясом и руками; конструктивный анализ сложной формы головы, рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы полуфигуры в пространственной среде цветом и тоном; восприятие натуры как совокупности сложных тепло-холодных сочетаний с учетом рефлексов окружения.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Женская или мужская полуфигура в светлых тонах». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 113-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [18](#) – С. 47; [28](#) – С. 13-24, 37]

Тема 5. Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне.

Существенное значение имеет выбор натуры. Модель должна быть выразительной по характеру, иметь четкую пластику головы и рук. Важно заметить у портретируемого свойственные именно ему черты поведения, движений, речи, учесть это при реализации постановки. Внимательного осмысления и решения требуют общий колорит постановки, освещенность, фон (однотонный). Все это соподчиняется выявлению главного, наиболее существенного внутреннего мира, психологического состояния, характера человека.

Методику выполнения этого учебного задания условно можно разделить на три стадии:

1. Композиционно-пластическое решение на полотне с подмалевком.
2. Прописка, лепка формы цветовыми соотношениями.
3. Заключительный этап.

Перед началом выполнения задания определяют формат полотна.

Первый этап выполнения задания начинается с композиционных набросков и небольшого по размеру этюда в цвете. Далее осуществляется выполнение рисунка на полотне. Прежде всего, необходимо определить движение масс в пространстве и их конструктивные особенности. Рисунок выполняется легко, без перегрузки углем, намечается лишь главное, характерное, без детализации. Слишком проработанный рисунок нередко приводит к подмене живописи разукрашиванием. Более подготовленные студенты могут выполнять рисунок на холсте кистью одним тоном. После этого делается подмалевок, по которому далее легче определить живописный и тональный строй полотна.

На втором этапе осуществляется углубленный анализ и лепка формы цветом, цветовыми соотношениями. Начинается лепка формы с главного (в портрете, в частности, с головы и рук), нанесением пастозного слоя в полную силу на светлые участки, и менее пастозно – в теневых местах. Тени, по возможности, следует писать без белил, широко. Желательно за несколько дней сделать как можно больше по-сырому.

Чтобы не нарушать технологический процесс и сохранить свежесть цветового слоя, не рекомендуется много раз переписывать все полотно или его отдельные места по полусырой основе, поскольку живопись теряет свежесть и жухнет. Если возникает необходимость переписать неудачное место, то лучше подождать, пока цветовой слой высохнет, или же снять его мастихином до грунта и прописать это место заново.

На заключительной стадии работы над портретом наступает время достижения синтеза, когда все следует соподчинить главному, обеспечить единство и гармонию всех компонентов картины.

Задача: реалистическое изображение, создание правдивого художественного образа, раскрыть внутренний мир человека, достичь индивидуального сходства, психологической характеристики, выявить возрастные и профессиональные признаки портретируемого.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет мужской или женский с руками на сплошном фоне». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 108, 113-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 30]

Тема 9. Поясной портрет.

Постановка с моделью должна быть пластически выразительной по форме, а также гармоничной по цвету. Особенное внимание уделяется положению и пластике рук. В процессе выполнения задания акцентируется внимание на детальную проработку головы и рук фигуры человека, обращается внимание на соотношения их размеров.

Задача: композиционное размещение изображения полуфигуры на листе бумаги; конструктивное построение полуфигуры; детальная проработка рук; выявление цветовых и тональных отношений; лепка формы в пространственной среде цветом и тоном с учетом анатомического строения.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 60x80, 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Поясной портрет». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-108, 108-119, 135-139; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [28](#) – С. 13-24]

Тема 16. Портрет с руками.

Для постановки подбирается одетая фигура с яркой выраженной индивидуальной характеристикой. Лучше всего старик с выразительным лицом и руками.

Освещением выявить главное.

Цель задания: правильное и убедительное раскрытие характера модели, ее индивидуальных особенностей при интересном и гармоничном композиционном решении. Обязательным требованием является точность рисунка и лепка формы. Желательно, чтобы студент в процессе работы над портретом проявил понимание поставленной перед ним задачи - увидеть в натурщике художественно-обобщенный образ. Студент целенаправленно использует знание анатомии.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70X90 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет с руками». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[1](#) – С. 110-114; [2](#) – С. 133, 135, 140, 142; [4](#) – С. 119; [5](#) – С. 64-75, 120-124, 172; [6](#) – С. 17, 60-71; [9](#) – С. 217; [12](#) – С. 97-119; [14](#) – С. 116-121, 234-235, 236-238; [18](#) – С. 47, 51-55; [28](#) – С. 13-24]

Тема 23. Портрет в полный рост.

Модель женская или мужская. В зависимости от замысла и контраста тела, постановка сидящая или стоящая. Возможно тематическая постановка с использованием атрибута в руках. Лучше если постановка на плотном фоне, чтобы ясно читалось лицо и руки. В сидячей постановке должна доминировать в композиции восходящая или нисходящая диагональ.

Цель задания: поэтапное выполнение задания. Грамотные композиционные решения, выбор формата. Написание предварительного этюда. Умение достичь выразительности в передаче пластики рук и лица. При помощи живописи создать художественный образ. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Портрет в полный рост». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[4](#) – С. 142-146; [12](#) – С. 135-139; [14](#) – С. 121-126, 140-145, 240-242; [15](#) – С. 240-242; [17](#) – С. 187-197; [18](#) – С. 8-11, 69; [28](#) – С. 13-24]

Тема 27. Этюд одетой фигуры с натюрмортом.

Темой для постановки может послужить профессиональная деятельность человека, историческое событие или явление частной жизни. Необходимо живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей.

Фигура ставится на светлом или не сверх ярком фоне, в ограниченном пространстве и при прямом освещении. Модель дополняется несложным, гармоничным по цвету и сюжету натюрмортом или отдельными предметами.

Постановка должна быть выдержана в теплой светлой гамме.

Прямое освещение почти исключает тени, чем усложняет лепку формы полутонами. В то же время, это помогает глубже ощутить гармонию цвета, соотношений больших цветовых пятен, полутонов, что является необходимым для изучения и освоения живописи.

Задача: композиционное размещение, построение фигуры и натюрморта, нахождение взаимосвязи между фигурой и натюрмортом, передача колорита, организация тонального единства, передача плановости и воздушной среды. Живописно-пластическое и смысловое единство фигуры, костюма, интерьера и возможных деталей. Лепка объема. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Одетая фигура с натюрмортом». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4 – С. 142-146; 12 – С. 135-139; 14 – С. 121-126, 140-145, 240-242; 15 – С. 240-242; 17 – С. 187-197; 18 – С. 8-11, 69; 28 – С. 13-24]

Тема 29. Этюд одетой женской фигуры.

Фигура может быть одета в современную одежду, в национальном или театральном костюме. Натуру лучше посадить у стола с атрибутикой. Боковое освещение активно проявит объем.

В постановке выдерживаются четкие отношения трех тоналностей. Подчинение главному второстепенного за счет ритма.

Задача: последовательность выполнения задания. Интересное композиционное решение с пониманием плоскости и выделением главного. Построение фигуры. Решение цветовых и световых контрастов. Передача колорита, освещения. Передача объема. Целостность и гармония цветовых отношений, понимание цветового и тонального ритма. Передача живописной фактуры. Образная характеристика. Завершенность и обобщенность задания.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Одетая женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [4 – С. 142-146; 12 – С. 135-139; 14 – С. 121-126, 140-145, 240-242; 15 – С. 240-242; 17 – С. 187-197; 18 – С. 8-11, 69; 28 – С. 13-24]

Методические рекомендации для самостоятельной работы к темам:

Тема 10. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Тема 11. Этюд обнаженной женской полуфигуры.

Тема 14. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

- Тема 17. Этуд обнаженной мужской полуфигуры.
- Тема 18. Этуд обнаженной женской фигуры в простом движении.
- Тема 21. Этуд обнаженной мужской фигуры.
- Тема 22. Этуд обнаженной женской фигуры.
- Тема 24. Этуд обнаженной мужской фигуры в движении.
- Тема 25. Этуд обнаженной женской фигуры.
- Тема 26. Этуд обнаженной женской фигуры в движении.
- Тема 28. Этуд обнаженной женской или мужской фигуры.
- Тема 30. Этуд обнаженной фигуры в интерьере.

В учебных постановках обнаженной фигуры студенты решают задачу передачи на холсте средствами живописи формы живой натуры в определенных условиях освещения. Выполнение этих сложных заданий необходимо студентам для приобретения профессиональных знаний в области живописи.

Постановка располагается по отношению к свету так, чтобы форма хорошо читалась, имелись определенные и ясные тональные отношения к фону. Все части фигуры натурщика должны быть переданы во взаимосвязи и пластически красиво. С помощью цветовых отношений нужно достичь убедительности в лепке формы живой натуры, находящейся в определенной воздушной среде, передав в то же время общий колористический строй постановки.

В период обучения живописи обнаженной натуры студенты практикуются на различных по характеру постановках, работают как над этюдами мужской, так и женской натуры.

Первоначальным этапом является выполнение эскиза. Эскиз обязательно должен утвердить сам преподаватель, анализируя вместе со студентом правильность композиционного решения. Часто эскиз бывает не правильно найден по композиции, и приходится много переделывать. Но эта работа очень важна, она заставляет студента много думать головой, вспоминать законы композиции, искать решение с творческим подходом. Когда эскизы утверждены, студенты приступают ко второму этапу – переносу композиционного решения эскиза на формат основы для масляной живописи. Преподаватель напоминает методы переноса, так как студенты иногда забывают, как это делать. Затем они углем выполняют линейно-конструктивное, пропорциональное построение фигуры натурщика, применяя полученные знания пластической анатомии и перспективы. Для закрепления угольного рисунка на основе применяется метод обводки контура. Для этого берут черную тушь или же черную краску, и тонкой кистью делают обводку. Затем тряпкой стряхивают уголь с основы. Уголь на основе оставлять нельзя, так как он, при нанесении на основу живописного красочного слоя, может его сильно зачернить. Следующий очень важный этап в работе студентов по выполнению обнаженной фигуры человека в технике масляной живописи – это выполнение цветового этюда, размер которого может быть равен четвертому формату листа. Для выполнения этюда студенты берут проклеенный и загрунтованный картон, на котором пишут масляными красками. Этот этап очень важен в обучении студентов, так как помогает отрабатывать навык поиска цельного этюда, где есть взаимосвязь всех цветовых и тоновых отношений.

Теперь студенты должны приступить к основной работе и начинать писать масляными красками на основе, с выполненным линейным рисунком обнаженной фигуры человека. Для работы необходимо подготовить палитру с красками, масленку с налитым в нее растворителем, кисти. Палитру желательно иметь белую, так как при смешивании красок легче находить звучные цветовые отношения, их хорошо видно на белом, а так же меньше возможности в создании грязного цвета. Найденные на белой палитре правильные цветовые смеси по тону и цвету, легче привязывать к белой основе холста или ДВП. Сначала студенты должны на основе с рисунком выполнить цветовой подмалевок, тонко

методом лессировок прописать сложными цветовыми отношениями широкой кистью все цветовые пятна цельно, как на цветовом этюде. Все цветовые пятна необходимо хорошо найти по тону и цвету, соединив в единую гармонию, постараться за один сеанс прописать всю поверхность основы, не оставляя белых незаписанных пятен. Написанный подмалевок необходимо хорошо просушить до следующих занятий по живописи. Только тогда можно начинать следующий этап работы – прописку. Здесь необходимо уточнить пропорциональные отношения всех частей фигуры человека, характерные черты лица головы, характер конечностей с учетом пластической анатомии. Постараться передать портретное сходство натуры. Для большинства студентов это наиболее сложный этап, так как требует высокий уровень мастерства, знаний пластической анатомии, перспективы осей, умения грамотно строить конкретные объемные формы, конкретные черты сходства всех элементов фигуры. Роль преподавателя на данном этапе очень значима, так как именно здесь у студентов возникает много вопросов и неточностей по пропорциональному строению фигуры, применению законов перспективы, передаче объема фигуры и вписывания ее в пространство интерьера. На данном этапе преподаватель должен напомнить студентам пластическую анатомию строения человека, предложить им наметить мышечное строение там, где это не обходимо, а так же оказать практическую помощь по необходимости. Особенно много проблем возникает с портретной передачей характера лица, объемных форм кистей рук, стоп ног. Большую трудность вызывает умение правильно передавать перспективное сокращение определенных частей фигуры, которые находятся в угловой перспективе. Когда все проверено и уточнено, можно приступить к выполнению прописок, правильно используя технику масляной живописи. Здесь студентам необходимо вспомнить и применить знания, полученные при изучении законов о цвете. Это цветовой круг, тон цвета, теплую и холодную гамму, контрасты и нюансы, колорит цветового пятна, цельность и др. Без применения этих знаний и практических умений и навыков в нахождении сложных цветовых отношений, будет невозможно выполнить живопись обнаженной фигуры человека. Большим недостатком в живописи является неумение студентов работать с палитрой. Они плохо ищут на палитре сложные и красивые цветовые отношения, создается впечатление, что они боятся красок, или же просто их экономят. Колорит кожного покрова обнаженной фигуры человека очень сложен и различен по цветовой и тоновой характеристике в различных частях фигуры, поэтому нужно очень хорошо потрудиться в правильном нахождении этого характерного по тону цвета. Самое главное это научиться применять необходимое количество белой краски в цветовом пятне. Некоторые студенты берут при смешивании красок много белил, получая сильный разбел, кроме того с белилами смешивают одну или две краски, и конечно не могут передать характерный цвет кожи человека. В технике академической живописи писать масляными красками нужно тонким красочным слоем – лессировками. Освещенную светом поверхность фигуры студенты должны передавать, учитывая разницу по тону более светлых участков и нюансов полутонов, чтобы создать плановость объемной формы. Здесь необходимо умело применять закон контрастов по тону и по разнице теплых и холодных цветовых отношений. В теневых поверхностях нужно очень осторожно пользоваться белилами, передавая рефлексы, чтобы тени на фигуре человека были прозрачными. Прописку необходимо проводить в несколько этапов, добиваясь цельности передачи объемной формы обнаженной фигуры человека, применяя закон обобщения. Необходимо параллельно цветом писать колорит окружающего фигуру пространства, вводя ее в интерьер.

Фигура человека представляет собой гармоническое сочетание различных форм. Изучение пропорций дает возможность рисующему точно находить размеры отдельных частей. Реалистическое изображение фигуры требует серьезных научных знаний. Приступая к моделировке формы цветом и тоном, студенты должны точно передавать

анатомическое строение. В изображении обнаженной модели студенты обязаны передать колорит, материальность, объем, форму, среду, освещение.

Задача: передать пластику модели и основные цветовые отношения, передать влияние активной цветовой среды на характер цветового решения модели, добиться колористического единства.

Живопись обнаженной натуры хотя и имеет свои особенности, но подчиняется тем же общим законам, что и живопись всех других предметов.

Метод подхода к натуре и метод изображения тот же: от общего к частному и обратно к общему, так как фигура будет подчиняться тем же особенностям освещения и влиянию рефлексов окружающей среды, что и натюрморт. Одной из постоянных задач является тренировка умения целено видеть, благодаря которому возможно правильно передать впечатления от окружающего мира, найти в нем главное, определить меру второстепенного. Постигание законов целостного видения на основе метода непрерывного сравнения отдельных тонов при охвате глазом целого. Для правильного понимания и изображения увиденного необходимо опираться на знание законов оптики и цветоведения, перспективы и пластической анатомии. Некоторые педагоги рекомендуют начинать раскрывать формат с самого темного места, другие - с наиболее ясного. Необходимо очень тонко почувствовать разницу света, полутона и тени на выступающих и уходящих частях формы.

Внимательно проследить зависимость света, полутона и тени от расположения источника света. Детали должны не разрушать форму, а обогащать ее. Необходимо проследить, как рефлексы от окружающей среды влияют на цвет обнаженного тела. Нужно сопоставить друг с другом тона, различных частей фигуры: рук, грудной клетки, ног, живота.

Их тон будет меняться в зависимости не только от расположения источника света, но и тканей, их образующих. Так, часто живот имеет более желтые оттенки, ног - красноватые. Иногда рекомендуют делать предварительные нашлепки, пробы, с целью найти необходимые сочетания красок, например, смесь для тени тела, для света, для полутона, для фона.

Проложить большие тональные и цветовые отношения, в результате чего, мы получим основные светотеневые отношения между освещенными и теневыми частями фигуры, а также между фигурой и фоном. На этом заканчивается первая стадия работы - нахождение основных отношений.

На второй стадии работы более конкретно уточняем силу тона и цвета. Для этого необходимо сопоставить не только тени с тенями, полутона с полутонами, но и светлые места, а также собственные и падающие тени.

Мазки красок должны соответствовать нужному тону и ложиться по форме. Усилим многослойной пропиской теневые поверхности предметов способом лессировок, особенно по границам между светом и тенью, на линиях светораздела.

Обобщим вышесказанное.

Работа над живописным этюдом фигуры начинается с композиции и одновременной передачей основного движения и пропорций. Ведется построение фигуры.

Затем, раскрываются основные локальные пятна и уточняется общий рисунок.

После этого следует раскрытие основных масс в тоне и пока условно – в цвете.

Далее, уточняется рисунок фигуры и тональные отношения.

Затем, еще уточняются тональные и цветовые отношения, расположение крупных пятен, крупных деталей. Определение больших масс света и тени.

При условии, что все вышеперечисленное взято, намечаются более мелкие детали, тоже вначале общими массами. Уточняются тональные переходы.

Постепенно появляются еще более мелкие детали. При этом не забываем отходить на расстояние, или, если нет такой возможности, относить свою работу к постановке и

сравнивать со своего места. Помним, что детали мы стараемся расставлять не сами по себе, а используя их, чтобы добиться лучшей работы целого.

Последней стадией является обобщение.

Тема 10. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Выписывание отдельных участков, без связи с общим, неизбежно приведет к творческому поражению – это одно из проявлений дилетантизма, путь к слепому фотографичному срисовыванию натуры.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, натюрморт, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, планшет, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Этюд обнаженной мужской полуфигуры». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 11. Этюд обнаженной женской полуфигуры.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть

восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Практика доказывает, что можно избежать указанных недостатков в работе студентов. Для этого следует придерживаться принципа планомерного, выполняемого поэтапно заполнения полотна. Так, сначала осуществляется прописка в целом, то есть устанавливается цветовое равновесие и соотношение между отдельными, относительно большими участками композиции. Далее идет моделирование, своего рода «лепка формы», которое должно обеспечить материальность или предметность изображения. Наконец, автор должен завершить свое художественное произведение. Для этого он сосредотачивается на определенных, наиболее существенных деталях (руки, голова, отдельные участки объекта). На полотне должны выделяться так называемые зоны концентрации внимания зрителя, наиболее завершенные места, а все остальное может оставаться незаконченным и даже эскизным.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Цветовая и пластическая выразительность. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

Термины: акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Этюд обнаженной женской полуфигуры». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 14. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Постановка живой натуры человека должна быть с выразительными чертами лица, а также гармоничной по цвету.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: целостно воспринять модель, закомпоновать полуфигуру, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Мужской торс обнаженный». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 17. Этюд обнаженной мужской полуфигуры.

Модель подбирается с ярко выраженной пластикой торса. Хорошо моделирована грудная клетка. Тело без контрастного загара.

Лучше, если в постановке выраженный теплый колорит, контрастный тон фона к телу. Тонкие тепло-холодные отношения.

Задача: красивое композиционное решение. Соблюдение методической последовательности в работе. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Написание предварительного этюда. Подвести студента к пониманию общих отношений тонов и локального цвета. Использование знаний пластической анатомии. Передача пространственных и светотеневых отношений.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Размер: 90X70 см., до 100 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Мужской торс обнаженный». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 18. Этюд обнаженной женской фигуры в простом движении.

В качестве фона выбирают драпировки, более холодные и темные, чем тело – голубые, серые, фиалковые, серебристо-зеленые. Контрольной, камертонной драпировкой может служить черная или белая ткань, но в небольших количествах, например, в виде подстилок, лент, бантов и т. д. Камертонная драпировка должна «освежить» сложную колористическую гармонию, выстроенную из очень нежных цветов обнаженного тела и перламутровых переливов фона. Вот почему небольшой участок белого в постановке не позволяет писать блекло, «выбеливая» изображение, а кусок черного освобождает полотно от тяжелых грязных цветов.

Палитра в целом должна быть тоже очень выразительной и сохраняться такой на протяжении всей работы. Однако часто студенты, моделируя форму, утрачивают свежесть восприятия и, неоднократно переписывая изображение, «замучивают» его. В противоположном случае, желая сохранить свежесть первой прописки, вовсе не прорабатывают полотно, оставляя его этюдным, незавершенным. Иногда случается также использование, так называемого, заученного цвета, то есть когда одной и той же цветовой

смесью студенты пишут абсолютно разные, а иногда даже противоположные по характеру детали.

Путем верного восприятия локальных соотношений торса и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить полуфигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом и руками. Продетализировать голову, руки. Обобщить плоскость. Передать мягкость тела относительно фона. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 70x90 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная женская полуфигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 21. Этюд обнаженной мужской фигуры.

Цель задания: последовательность изображения постановки, композиционное решение, многогранность живописной техники: корпусность, техничность, фактурность мазка и т. д.

- 1) компоновка в формате, анализ пластических форм натуры, закрепление рисунка;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав основные цветовые и тональные отношения;
- 3) детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, доработка и уточнение нюансов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 110x80 см, 120x80 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная мужская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 22. Этюд обнаженной женской фигуры.

Одним из вариантов задания с использованием женской обнаженной модели может быть постановка с лежащей фигурой.

Фон темный, преимущественно умбристо-коричневый, глубокий. Хорошо на нем выглядит пятно темно-красного бархата в сочетании с белой, теплого кремового оттенка драпировкой под лежащей фигурой.

Темные (черные) волосы с поднятой к ним и согнутой в локте рукой создают центральный момент композиции всего горизонтального полотна. В этой постановке иногда используются небольшие аксессуары – лента, платок и т. д.

Освещенная лежащая на темном фоне фигура женщины – одно из наиболее сложных и одновременно необходимых заданий.

Цель задания: последовательность выполнения задания, решение цветовых и тональных контрастов. Целостность и гармония цветов. Выявление живописной фактуры, образной характеристики.

- 1) компоновка в формате, анализ пластических форм натуры, закрепление рисунка;
- 2) лессировочно прописать плоскость, организовав основные цветовые и тональные отношения; передать освещенность; передать разнофактурность;
- 3) детальная проработка, передача объема с учетом воздушной перспективы и источника освещения, передача пластики, характерных особенностей натуры;
- 4) обобщение, доработка и уточнение нюансов.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 100x80 см, 120x80 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 24. Этюд обнаженной мужской фигуры в движении.

Цель задания: отобразить связь человеческой фигуры с пространством, композиционное решение постановки. Правильное нахождение пропорций и конструктивное построение фигуры. Передача образа модели и художественного замысла. Свободное владение техникой, тоном и цветом. Поиск разнофактурности. Построение цветовой гаммы выполняется от общего тона работы к отдельным частям. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x110 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная мужская фигура в движении». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 36-39, 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 25. Этюд обнаженной женской фигуры.

Путем верного восприятия локальных соотношений фигуры и фона или же отдельных больших масс между собой (например, цвета груди и живота, лица, конечностей и плеч), то есть сравнением соотношений можно установить живописную истину и решить профессиональные задачи.

Задача: композиционно разместить фигуру на плоскости, построить, организовать целостно плоскость в тоне и цвете. Найти пластическую взаимосвязь между головой, плечевым поясом, руками и ногами. Передать мягкость тела относительно фона. Обобщить плоскость. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная женская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 26. Этюд обнаженной женской фигуры в движении.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветовых градаций женской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветовые соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается путем организации единой тональности.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x100 см, 80x120 см.

Итоговое задание.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная женская фигура в движении». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 36-39, 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 28. Этюд обнаженной женской или мужской фигуры.

Постановкой предусмотрено изучение тонких цветовых градаций женской или мужской модели, а также соотношения теплых и холодных цветов. Задание строится на контрастах светлой женской модели и глубокого по тону, цветного, освещенного фона. К этому прилагается несколько светлых предметов и драпировок, разных по фактуре.

Особенное внимание акцентируется на умении правильно брать тональные цветовые соотношения света и тени модели и фона, которые не должны быть идентичными, но должны выразительно передавать тепло-холодность.

Целостность достигается организацией света и тени, которые в свою очередь, также составляют единство.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Передача больших цветовых отношений и большой формы. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная женская или мужская фигура». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [3 – С. 5-27; 4 – С. 142-146; 5 – С. 124-132; 6 – С. 5-71; 8 – С. 15-28, 64-69; 10 – С. 16-37; 12 – С. 140-149; 13 – С. 123, 129-130; 14 – С. 161; 15 – С. 8-11, 12-16; 16 – С. 74; 17 – С. 187-197; 18 – С. 73-90; 28 – С. 25-26]

Тема 30. Этюд обнаженной фигуры в интерьере.

Фигура женской модели в окружении дорогих тканей и несложном интерьере (зеркало, фигурный стол, ваза и другие предметы) дают возможность воспитать у студентов навыки к восприятию разнообразных цветовых нюансов и единства модели с окружающим пространством.

Задача: композиционное размещение, конструктивное построение модели, лепка объема, передача колорита. При детальной проработке формы выделяется главное. Передать взаимосвязь модели с интерьером, атрибутикой. Найти локальность пятна. Передать воздушную среду. Передать мягкость тела относительно фона. Поиск различных фактур, которые формируют материальность. Анатомически грамотное изображение фигуры человека. Изучение форм обнаженного тела и взаимосвязи отдельных его частей. Цветовая и пластическая выразительность. Детализация. Обобщение.

Освещение: дневное, боковое или прямое.

Материал: холст, масло.

Формат: 80x120 см, 90x120 см.

Термины: этюд, анатомия, полуфигура, пропорции, акцент, гармония, валёр, цвет, тон, композиция, колорит, лессировка, моделировка, нюанс, контраст, полутень, свет, собственная тень, падающая тень, рефлекс, блик, перспектива, размывка, ритм, палитра, набросок, эскиз, детализация, объем, конструкция, построение, форма, пятно, силуэт, пространство, гамма, воздушная перспектива, теплохолодность.

Выполнить: Задание «Обнаженная фигура в интерьере». Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

Литература: [[3](#) – С. 5-27; [4](#) – С. 142-146; [5](#) – С. 124-132; [6](#) – С. 5-71; [8](#) – С. 15-28, 64-69; [10](#) – С. 16-37; [12](#) – С. 140-149; [13](#) – С. 123, 129-130; [14](#) – С. 161; [15](#) – С. 8-11, 12-16; [16](#) – С. 74; [17](#) – С. 187-197; [18](#) – С. 73-90; [28](#) – С. 25-26]