

Методические рекомендации для самостоятельной работы.

1. Последовательность выполнения живописной работы.

Работа над живописным произведением состоит из этапов:

Эскизирование. Выполнение фэрэскиз, эскиза. Эскиз - художественное произведение вспомогательного характера, который является подготовительным наброском более крупной работы и воплощает ее замысел основными композиционными средствами. Выполнению большой и значительной картины обычно предшествует целая серия эскизов, в которых художник ищет или разрабатывает структуру целого, его удовлетворяет. Размеры и техника эскизов очень разнообразны - он может быть как быстрой зарисовкой карандашом так и композицией разработанной "в материале". Всякий полноценный эскиз должен давать представление об основном эстетический, культурный, идейный, образное содержание задуманной художником большой работы.

Выбор темы. Тема - главная мысль - понятие, которое относится к основным чертам содержания в художественном произведении, оно указывает, какому кругу явлений посвящает художник свое произведение, пытается в нем осмыслить, к чему хочет привлечь внимание зрителя.

Тема связана с идеей. Тема и идея составляют единую идейно-тематическую основу произведения. Взята изолированно, тема, однако не всегда проявляет истинный смысл и характер художественного произведения: нередко одна и та же тема может быть осуществлена в произведениях не только различных по сюжету, но совсем не похожих по идейному содержанию. В конкретном художественном произведении (или его замысле) тема никогда не останется равнодушным к идее и сюжету. Глубокий и полное выражение темы художником как правило требует определенного решения и идейного освещения.

Поиск передовой и жизненно важной темы всегда составлял существенную сторону творчества великих художников реалистов. Однако, все это не дает оснований переоценивать роль самой тематики за счет ее художественной выразительности, подменять полноценную художественную разработку темы ее примитивной констатации.

Тематика картины разнообразна: современная, историческая, батальная, групповой портрет, портрет, пейзаж, и тому подобное

Выбор сюжета. Сюжет - в изобразительном искусстве определено конкретное художественное воплощение явлений, событий. Понимание сюжета ограничивается, как правило, только пределом человеческих отношений, столкновение характеров, жизненные противоречия и конфликты. В этой связи в изобразительном искусстве выделяется круг так называемых сюжетно-тематических произведений.

Так как из большого количества сюжетных решений каждой темы лишь несколько по-настоящему правдивыми и выразительными, верный, удачный выбор сюжета имеет чрезвычайно важное значение в художественной практике. Развитый сюжет воплощается художником через умело выбранный момент действия, при которой у зрителя создается представление о прошлых обстоятельства и обстоятельства, которые будут потом, через совершенстве продуманный взаимосвязь действующих лиц друг с другом и окружающим пространством.

Раскрывая тему и цель сюжетной композиции, нужно осознать последовательность в творческой работе над композицией и нацелиться на выбор сюжета по этой теме. Просмотр слайдов и репродукций картин художников, посещение выставок, музеев способствует творческому решению темы. Ценными должны быть целенаправленные наблюдения и зарисовки конкретных объектов, которые можно будет использовать для сюжетной композиции.

Предварительное компоновки кадра. Прежде всего следует выполнить несколько эскизов различных по содержанию и размещением главных образов. Эскизы выполняют на отдельном листе бумаги, на котором определяют формат, рисуют небольшого размера прямоугольник. его изображают на некотором расстоянии от краев листа, чтобы была

возможность менять формат (например расширять), компоновать эскиз. На определенном формате сначала обобщенно намечают тонкими линиями основные предметы, но так, чтобы выделить композиционный центр. Затем размещают детали рисунка относительно линии горизонта, уточняют форму и пропорции всех элементов композиции, осуществляют пространственное и тональное их решение.

Разработка нескольких эскизов на ту же тему нужна не только с целью выбора лучшего эскиза для дальнейшей работы над его совершенствованием, но и главное, для развития творческого воображения, фантазии того, кто рисует.

Целенаправленное наблюдение окружающей жизни и рисования образов. Избранные сюжеты, воплощенные в предыдущих эскизах для усовершенствования требуют целенаправленного наблюдения и зарисовок конкретных образов (пейзажа, людей, транспорта, животных и др.)

Чтобы успешно наблюдать и делать зарисовки образов, нужно уметь выбирать наиболее выгодную точку зрения для изображения, знать линейную и воздушную перспективы, а также пластическую анатомию (при изображении человека).

Доработка нескольких эскизов темы. Целенаправленные наблюдения и зарисовки с натуры предметов и персонажей в предыдущих эскизах позволяют подробнее разработать, несколько эскизов и выбрать из них лучший по композиции, идейным содержанием, а также интересный для художественного исполнения в различных техниках (масла, темпера, акварели, гуаши и туши на белом или цветном бумаге, картоне, холсте).

Построение основного эскиза сюжетной композиции. Работа начинается с переноса композиции, найденная в маленьком эскизе на большой формат.

При изображении основного эскиза сюжетной композиции на большом формате прежде всего следует позаботиться о правильном композиционном расположении предметов и персонажей, о правильно переданном композиционном центре, равновесии и ритме, единую точку зрения и другие закономерности композиции.

В творческой работе над композицией и перспективным размещением на предметной плоскости предметов и персонажей помогает анализ картин художников.

Особо следует обратить внимание на выявление композиционного центра картины, размещение предметов и перспектив на предметной плоскости и заботиться о том, чтобы учитывались законы линейной и воздушной перспективы. Анализ картин, те, кто рисует, должны уметь делать самостоятельно: определять и объяснять элементы композиции, размещение и размеры предметов, персонажей на предметной плоскости, взяв за единицу рост человека, высоту дома или размер других объектов.

Рисунок карандашом сюжетной композиции для дальнейшей работы красками должно быть четким и выразительным, с определенными границами света и тени, но без передачи светотени.

Анализ сюжетной композиции. Анализируя эскизы сюжетных композиций, выполненных на основе наблюдений и зарисовок из окружающей жизни, те, кто рисует, глубже понимают творческий процесс над сюжетной композицией, видят недостатки в работе своей и товарищей, приучаются самостоятельно делать анализ.

При выполнении такой задачи сюжетной композиции следует изучить исторический материал об образовании, быте, жизни персонажей.

Зарисовки с натуры некоторых элементов пейзажа и других образов композиции придают ей большей достоверности.

Рисование с воображения выполняется на основе знаний о предметах, сведения о которых получают различными путями (восприятием реальной действительности, словесным описанием, ознакомлением с предметом его изображения по фотографии, таблицы и т.д.), но не по специальному наблюдению натуры с целью последующего изображения.

Без хорошо развитой фантазии, зрительной памяти, образного мышления рисовать с воображения очень трудно. Важно заранее нацелить сложную работу над эскизами на интересное живописное решение.

Таким образом суммируя вышесказанное выясняем последовательность выполнения эскиза сюжетной композиции и процесс работы над ним:

- Выбор сюжета;
- Предварительное компоновки кадра;
- Целенаправленное наблюдение окружающей жизни, связь с темой и зарисовки нужных образов;
- Доработка нескольких эскизов темы с использованием предыдущих зарисовок с натуры и выбор лучшего варианта композиции;
- Построение основного эскиза сюжетной композиции в крупном размере (до 90 см по большей стороне)
- Выполнение эскиза сюжетной композиции в цвете;
- Анализ сюжетной композиции.

2. Работа над картоном. Последовательность выполнения.

Картон - в специальном значении: вспомогательный рисунок, который точно воспроизводит задуманную композицию или ее части и выполнен в масштабе будущего произведения. Товарами завершается подготовительная работа художника над картиной, картон получил широкое распространение в практике художников Возрождения и довольно часто у живописцев академической школы.

Важной задачей композиционного построения является выбор формата полотна (его размер и пропорции сторон); величины самого изображения. Задуманное изображение хорошо размещается далеко не во всяком размере полотна, а различные формы картинной плоскости могут оказывать изобразительным объектам разный характер.

Размер живописной работы, разумеется, также зависит от ее содержания. Не каждый сюжет можно втиснуть в рамки малого полотна или чрезмерно его увеличивать. Для каждого сюжета должен быть найден подходящий размер.

В картоне уточняются элементы психологической характеристики действующих лиц. Продолжаются зарисовки характерных жестов, положения, характеров людей, наброски людей основных героев и второстепенных. Постоянно пишутся этюды. Собирается материал натурального или исторического характера. При выполнении картона дипломант не должен забывать об основных элементах

композиции:

- Формат полотна и размер изображения
- Точка зрения в композиции;
- Композиционный центр;
- Равновесие картины;
- Контрасты в композиции;
- Ритм в композиции;
- Роль цвета в композиции;
- изобразительное и выразительность, грамота и творчество.

Картон выполняется мягким материалом (уголь, пастель, сангина и др.) В зависимости от индивидуальности дипломанта и его замысла. Как непревзойденные образцы выполнения картона могут служить произведения Леонардо, Микеланджело, Ге, И. Крамского, Ф. Кричевского и др.

3. Выполнение живописной работы на холсте.

Натяжка полотна и грунтовки основания. Сначала нужно внимательно подготовить полотно определенного размера с запасом на загибание кромок 5-7см. На разложенное полотно накладываем подрамник (который соответствует размеру картона) совмещая направление нитей основы утка параллельно с направлением планок подрамника. Прибивать полотно следует равномерно. При натяжении больших полотен следует пользоваться специальными клещами.

Грунтовка делается одним из видов почвы, (клеевой, эмульсионный, масляный комбинированный) в зависимости от творческого замысла и живописной манеры, которую выбрал обладает дипломник. Выбрать вид почвы, фактурность полотна, может порекомендовать руководитель дипломной работы.

Перенос рисунка. С обратной стороны наносится слой мела, порошок угля, сажи, графита и другого пигмента. Затем накладывается на основу картины и переводится острым концом ручки или карандашом (удобно цветным). Закрепляется так же, как и при методе припороху.

Подготовить обратную сторону картона можно жидкой масляной краской. Подобрать цвет (например - охра) и нанести кистью на обратную сторону картона, и, наложив на основу картины, обводится рисунок. Этот способ хорош при переводе рисунка на тонированную цветом поверхность.

Можно использовать цветные листы копирки, как переводную подложку: для светлых основ - темного цвета (синие, черные, коричневые, зеленые), для темных - светлого (желтые, красные).

Подрисовок.

Роль подмалевки сводится к тому, чтобы подготовить работу к облегчению образного восприятия в дальнейшей работе. Поэтому он выполняется или в черно-белой тональности (гризайль), или цветами тех тонов, которые лежат в тени, то есть подготавливают "ложе живописи", по которому ведутся прописки. Чем лучше выполнен и использован в дальнейшей работе подрисовок, тем профессиональнее мастерство живописца. Тон подмалевки выполняет функцию передачи теней, исчезающих объемов и имеет яркое значение в картине.

Подрисовок осуществляет следующие функции:

- лепит формы тоном и цветом
- распределение основные массы света и тени;
- передает цветовые соотношения;
- добавляет цветное звучание.

Подрисовок бывает трех видов: нормальный, освещенный, затемненный

Прописка - основной слой живописи, в котором красочная поверхность картины материализуется и все изображение приобретает тональной и цветовой соответствии натуре или замыслу художника. Прописка выполняется этаж подмалевки, который перед началом работы протирается рукой маслом или смесью масла с лаком.

Корпусная краска определенного цвета накладывается на свете места, лепит форму, создает оптический эффект выступающего предмета, а тонко выполненный подрисовок в контрасте с живописными корпусной наслоениями оптически отдаляет предмет. Чем ближе предмет, тем чаще в светлых местах его пишут жидким пастозным мазком с использованием белил, чем дальше предмет, тем тоньше становится толщина красочного слоя - такая техника создает впечатление пространства в картине.

Чтобы передать материальность предметов в процессе выполнения прописок, рыхлые поверхности пишут пастозными, прерывистыми мазками, а гладь - широкими мазками по форме предметов.

В технике многослойной живописи можно выделить четыре вида прописок:

- чисто белильную;
- белильную-цветные;
- цвето-пробилени;

- полностью живописные, приближенные к законченному живописи по насыщенности цветом.

В процессе прописок уточняется рисунок композиции в соответствии задуманных очертания. Использование приема прописок методом "alla - prima" дает свежесть живописи.

Лессировки - завершающий этап в живописи трехслойным методом.

Лессировочный прозрачный красочный слой накладывается как на сухой, так и на полусухой живопись этаж подмалевки и прописок, на ранее возложенные лессировки. Лессировки можно выполнять прозрачным красочным слоем на лаковом связующем, а также напигментированными покровными красками с примесью белил, что втираются тонким слоем прописки.

Рекомендации по применению лессировок:

- Перед началом подрисовок протереть маслом или лаком;
- По растворитель красок могут служить жирные масла в сгущенном виде, масляные лаки, лаки для живописи или терпентин (скипидар)
- Лессировка проводить цельными красками с туб и их смесями;
- Лессировка можно применять как для достижения яркого и сильного тона, так и для погашения ярких красок;
- Чем нежнее лессировки по тону, и чем они светлее, тем светлее подготовка. На темной подготовке можно получить только темные и глубокие лессировки;

Лессировка можно наносить друг на друга много раз;

- Уровни наложения негустой лессировочной краски можно выполнить кистью, шелковой тряпкой или ватным тампоном, завернутым в тряпку, пальцами и т.д.;
- Лессировка надо просушивать, как и масляная живопись вообще;
- При большом количестве лессировок, если было введено много масла, живопись темнеет;
- Неудачные лессировки необходимо устранять с поверхности живописи мякотью хлеба и ватой
- Тонируя лессировки хорошо ложатся на подрисовок с гладкой поверхностью, а моделируя - и на фактурный подрисовок.

Типы и виды лессировок:

типа:

- наносные;
- втереть;

Виды лессировки:

- тонируя;
- моделирующие, белильную-замешанную;
- полукорпусные;
- ретушируя;
- "alla - prima";
- слитно;
- втереть;
- поверхностные;
- матовые.

Все распространенные виды лессировок рассчитаны для усиления изображения верных реальных, материальных тел и предметов. Лессировками художники обогащают колорит живописи. Различные цвета на картине начинают гармонизировать, если сверху покрыть их тонирующей лессировкой.

Исправление живописи можно делать повторной пропиской или лессировкой. На достаточно сухом окрашенном слое повторное исправление может впоследствии измениться в тоне, потемнеть. Для этого цветом выполняется чуть светлее, чем нужно. С целью затмения частей картины применяют тонированные лаки типа "ретушь".

Обрамление картин. Рама которая обрамляет картину, своим цветом и декоративной отделкой должна быть гармонично связана с картиной, и в то же время она не должна выделяться, отвлекать внимание зрителя от живописного произведения, а должна только дополнять и украшать его.

Руководитель диплома рекомендует дипломнику в той или иной степени "одеть" картину с наименьшими затратами и наибольшим эффектом

4. Контроль за ходом выполнения живописной работы.

Студент обязан ежедневно работать над живописной работой, соблюдать график выполнения диплома, появляться на консультации, отчитываться перед ведущим преподавателем за проделанную работу по представлению соответствующих материалов.