

ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

РАЗДЕЛ №1. ПОНЯТИЕ «ЖИВОПИСЬ» И ОСНОВЫ ТЕХНИКИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Тема 1.1. Вступительная беседа. Живопись, как искусство и предмет обучения.

1. Живопись - большая, прекрасная часть изобразительного искусства.

Живопись - большая, прекрасная часть изобразительного искусства. Она зародилась на заре развития человечества, в пещерах наших доисторических предков. На протяжении веков менялись идеи, руководившие художниками, менялись направления, один стиль приходил на смену другому, однако живопись жила и развивалась.

Среди других направлений изобразительного искусства живопись способна наиболее полно передать окружающую действительность. Безупречно богатыми стали ее изобразительные средства. О живописи А. Пластов говорил так: «Живопись - это не только написанные масляными красками и вставленные в багетные рамы картины, которыми мы любуемся в музеях. Понятие живописи шире и охватывает самые разнообразные техники: живопись темперой, гуашью, акварелью».

Словами нельзя передать все тонкости живописного искусства. Беседы о живописи мало что дадут, когда они не подкреплены практикой. Поэтому при проведении урока живописи надо выполнить упражнения на развитие понятий цвета, формы, рефлекса. Эти представления в природе можно наблюдать постоянно, причем они бывают, иногда едва уловимые глазом. Заметить их можно только путем внимательного наблюдения и уравнивания одних предметов с другими.

Задание:

1. Технические упражнения. Этюды отдельных предметов (овощи, фрукты).

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40х50.

Тема 1.2. Знакомство с техникой и материалами акварельной живописи. Технические упражнения.

1. Общие сведения про акварель. Слово «акварель» происходит от латинского слова «Аква», что означает вода. Акварель - это краска, которая разводится водой. Прозрачность - основной ее признак и главная ценность. Именно она придает характерную легкость акварельной живописи. Для работы акварелью промышленность выпускает наборы красок: «Нева», «Спутник», «Ленинград», «Акварель художественная».

2. Технология выполнения работы акварельными красками. Смешивая краски, соответствующими цветами спектра, получаем яркие сложные цвета и их оттенки. Красками можно работать «по сухому», это когда приходится наслаивать краску. Верхние слои наносят на сухие нижние. Этот способ богат различными техническими приемами: заливка поверхности бумаги ровным

слоем краски, отмывка, переход одного цвета в другой (вливания), наложение одного цвета на другой (лессировки), промывание и тому подобное.

Живопись «по мокрому» основывается на свойствах воды растворять в себе составляющие красок. Во время работы «по мокрому» бумага должна все время быть влажной. Живопись, выполненная на мокрой бумаге, дает возможность передавать важные, неповторимые цветовые переходы; вся работа выглядит легко и прозрачно.

3. Материалы акварельной живописи. Цвет акварели во многом зависит от бумаги, на которой работаем. Лучше работать на плотной рисовальной бумаге с зернистой поверхностью, типа ватмана. Можно пользоваться ватманом, или какой - либо, другой зернистой плотной бумагой. Для работы акварельными красками необходима резинка, планшет и клей ПВА.

4. Основные инструменты для работы акварелью. Основные инструменты для работы акварелью - это мягкие кисти, их изготавливают из шерсти белки, барсука, а лучшие кисти – колонок, куница. Акварельные кисти преимущественно круглой формы и обозначены номерами, например: 2, 6, 10, 15.

Задание:

1. Технические упражнения. Этюды отдельных предметов (овощи, фрукты, предметы быта).

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 20x30, 30x40.

Тема 1.3. Тон в живописи. Натюрморт из 2-3 предметов быта (гризайлью).

1. Восприятие тона. Светлота и цвет предметов, связанная с ними материальность, воспринимаются нашим сознанием правдоподобно в том случае, когда тональные различия предметов переданы на картинной плоскости пропорционально натуре (белые предметы будут выглядеть белыми, серые - серыми, черные - черными).

2. Тон в живописи. «Если ты, рисовальщик, хочешь учиться хорошо и с пользой, - писал Леонардо да Винчи, - то приучайся рисовать медленно и оценивать, какие цвета и сколько их содержится в первой степени светлоты и подобным же образом из теней, какие темнее, чем другие». Говоря о передаче тоновых отношений, К. А. Коровин советовал: «При составлении цвета следует смотреть, что светлее, что темнее. Когда цвет не похож и в случае желанья сделать его погожим, надо смотреть, насколько он темен или светел по отношению к другим цветам в картине».

Тональность - соотношение светлого и темного оттенков. В живописи цветовой тон - это светосила цвета, а также насыщенность цвета. В живописи цветовые и светотеневые отношения неразрывно связаны. Цветовой тон - одно из качеств цвета. Общий цветовой тон в произведении - этот термин совпадает с понятиями цветовая гамма и тональность. В более широком смысле тон нередко заменяет понятия - цвет, оттенок, цветовая гамма, колорит. Из всего этого можно заключить, что тональное изображение (тональный рисунок или живопись в технике «гризайлью») основывается на построении светотеневых отношений, пропорциональных зрительному образу натуры.

Этапы работы:

1. Поисковый эскиз (маленького размера).

2. Поисковый эскиз в технике гризайль (маленького размера).
3. Увеличение в натуральную величину, перенесение композиционного поиска на картинную плоскость.
4. Работа над заданием в технике гризайль.

Задание:

1. Выполнение этюдов отдельных предметов в технике «гризайль».

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 20х30, 30х40.

Тема 1.4. Тон и цвет в живописи. Натюрморт предыдущего задания выполняется цветом.

1. Тональность в живописи - одна из трёх основных характеристик цвета наряду с насыщенностью и светлотой. В живописи художник сознательно или интуитивно стремится к тональной цельности — композиции всех оттенков составляющих живописное произведение. Каждый отдельно взятый оттенок обладает тремя колористическими параметрами: тон (светлее, темнее), цвет (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый), спектральная чистота (теоретически - это самый трудно объяснимый параметр, но можно показать на конкретном примере: у ясного голубого неба спектральная чистота больше чем у любого искусственного красителя, например синей ткани, даже шёлковой, обладающей наибольшей насыщенностью цвета).

Насыщенность и яркость цвета в природе, определяемая физическими свойствами света, намного превосходят возможности любых красок, даже масляных (обладающих наибольшей насыщенностью: поглощающей и отражающей свет способностью). Уступают красоте цвета в природе и цветные смальты, глазури и эмали (превосходящие светосилу масляных красок и, тем более, акварели, темперы и гуаши). Поэтому у художника-живописца существует только одна возможность: соревноваться с красотой цветного мира не в абсолютной ценности краски, а посредством тональных отношений, основанных на свойствах одновременного и последовательного контраста. Это прекрасно поняли французские импрессионисты и, отчасти опираясь на теорию цветового контраста М. Э. Шеврёля, воплотили в своих произведениях.

2. Цвет вообще — это свойство предмета вызывать определенное зрительное ощущение в зависимости от световых волн солнечного спектра, которые этот предмет отражает. В солнечном спектре насчитывается семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Когда от поверхности предмета отражаются главным образом, например, красные лучи солнечного спектра, а другие цвета поглощаются (или отражаются в меньшем количестве), мы видим предмет красным. Если предмет поглощает все лучи спектра, кроме зеленых, предмет будет иметь зеленую окраску. При полном отражении лучей солнечного спектра предмет воспринимается белым или серым, а при почти полном поглощении лучей — черным. Белые, серые и черные цвета называются ахроматическими, а имеющие цветовой оттенок — хроматическими. Хроматические цвета отличаются по трем признакам, или свойствам: цветовым тоном (оттенком), светлотой и насыщенностью (интенсивностью, силой цвета). Цветовой тон обозначается названием цвета (красный, зеленый, желтый, синий и др.) и определяется длиной волны. Светлота — это воспринимаемая яркость, то есть

насколько тот или иной цвет выглядит светлее или темнее другого цвета. Насыщенность, интенсивность или сила цвета характеризует степень отличия цвета от серого или степень приближения его к чистому спектральному цвету.

В обыденной жизни за каждым предметом или объектом в нашем сознании на основании жизненного опыта закрепляется какой-то определенный цвет (трава — зеленая, небо — голубое, море — синее). Такой цвет называют предметным или собственным. Однако предметный цвет постоянно подвергается самым различным влияниям и изменениям.

Этапы работы:

1. Поисковый эскиз (маленького размера).
2. Увеличение в натуральную величину, перенесение композиционного поиска на картинную плоскость.
3. Работа над заданием в цвете.

Задание:

1. Выполнение построения натюрморта, первая прописка. Проработка деталей натюрморта, обобщение.

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40x50.

Тема 1.5. Цветовая среда, рефлексy. Несложный натюрморт с ахроматических предметов в цветовой среде.

Чтобы лучше понять что такое цветовое единство в живописи, представьте натюрморт, который освещает красная лампа. Все разноцветные предметы этого натюрморта, скажем, зелёные, жёлтые, синие — приобретут красный оттенок. В жизни подобное происходит когда оранжевый свет заката окрашивает зелень леса в оранжевые цвета. Или холодный свет голубого неба в окне освещает интерьер комнаты. То есть свет оказывает влияние на отдельные цвета отдельных объектов. Он их объединяет. Это похоже на то, как если бы вы смотрели в цветное стекло. Конечно, в жизни это проявляется не так мощно. Причём, кроме объединяющего цвета, ещё будет проявляться такая закономерность: если свет имеет тёплый оттенок, то тени будут холоднее света; если же свет холодный, то тени станут стремиться к тёплым оттенкам. Такая цветовая противоположность света и тени привносит в живопись игру тёплых и холодных цветов. Динамика тёплого и холодного оживляет живопись. Но при этом нужно не забывать об объединяющем цвете освещения. Кроме источника света, на цвет отдельных предметов ещё будет влиять отражённый свет. поэтому в какие бы краски ни были окрашены предметы, в живописи все цвета должны быть подчинены друг другу. Такое соподчинение и согласованность рождает цветовое единство. Без него живопись будет раздробленной. Она потеряет гармонию и станет «разукрашенной».

Но цветовое единство не означает, что нужно всегда подмешивать какой-либо цвет во все остальные краски. Это не означает, что всегда нужно писать так, как будто мы смотрим в цветное стекло. В живописи может встретиться и резкий, чистый цвет, без смешиваний. Однако он должен быть уравновешен соответствующими красками в других частях композиции. Тогда он будет смотреться гармонично, а живопись станет и единой по цвету, и контрастной.

Этапы работы:

1. Работу начинают с композиционного размещения натюрморта, то есть по размещению рисунка на листе бумаги. При этом выбирается лучшая точка зрения, подбирается формат (вертикаль или горизонталь). Затем начинается обычное построение рисунка.

2. Линейно-конструктивное изображение.

3. Далее выполняется предварительная прописка. Студенты должны хорошо построить предметы, разобраться в их тональных соотношениях, определив, какой из предметов темный, и где самое светлое место в натюрморте, передать общую гамму натюрморта, звучность цветовых отношений.

4. Передача объема предметов, материальности.

5. Обобщение. Завершающий этап работы над натюрмортом заключается в подчинении главному второстепенного.

6. Подведение итогов работы.

Задание:

1. Выполнение несложного натюрморта с белым предметом в цветовой среде.

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40x50.

Тема 1.6. Фактура и цвет, как средства живописи. Несложный натюрморт из предметов быта.

Фактура и цвет, как средство в живописи. Изображая натюрморт, студенты иногда ставят перед собой чисто декоративные задачи: яркость цвета, ритм пятен. Однако необходимо отметить, что в натюрмортной живописи самым замечательным является материальность, фактура, цвет 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 натуральность в натюрмортах предстанет перед нами в необычной красоте и разнообразии красок, поверхностей и фактур. Богатство чувственного восприятия вызывает радость полноты ощущения жизни.

Цвета в натюрморте не могут существовать сами по себе отдельно. Они должны подчиняться единому тону и цвету. Цвет каждого предмета и на свету, и в тени, хотя и имеет свой оттенок, но в то же время родственен целому. Поэтому в работе необходимо добиваться именно этого родства всех красок. Синие, зеленые и желтые цвета предметов - все должны иметь между собой нечто общее.

Таким образом, живопись - это тонкий нюанс оттенков цвета в пределах сближенной цветовой гаммы. Каждая поверхность предмета должна пульсировать и мерцать теплыми и холодными оттенками, единым колоритом. Только в этом случае, натюрморт покажет красоту окружающих предметов, их цветовую драгоценность.

Задание:

1. Выполнение построения натюрморта, первая прописка. Проработка деталей натюрморта, обобщение.

Материал: бумага, акварель, кисти.
Формат: 40x50.

РАЗДЕЛ №2. ОБОБЩЕНИЕ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РАБОТЫ АКВАРЕЛЬНЫМИ КРАСКАМИ

Тема 2.1. Отношение теплого и холодного цвета в натюрморте.

Цвет вообще — это свойство предмета вызывать определенное зрительное ощущение в зависимости от световых волн солнечного спектра, которые этот предмет отражает. В солнечном спектре насчитывается семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Когда от поверхности предмета отражаются главным образом, например, красные лучи солнечного спектра, а другие цвета поглощаются (или отражаются в меньшем количестве), мы видим предмет красным. Если предмет поглощает все лучи спектра, кроме зеленых, предмет будет иметь зеленую окраску. При полном отражении лучей солнечного спектра предмет воспринимается белым или серым, а при почти полном поглощении лучей — черным. Белые, серые и черные цвета называются ахроматическими, а имеющие цветовой оттенок — хроматическими. Хроматические цвета отличаются по трем признакам, или свойствам: цветовым тоном (оттенком), светлотой и насыщенностью (интенсивностью, силой цвета). Цветовой тон обозначается названием цвета (красный, зеленый, желтый, синий и др.) и определяется длиной волны. Светлота — это воспринимаемая яркость, то есть насколько тот или иной цвет выглядит светлее или темнее другого цвета. Насыщенность, интенсивность или сила цвета характеризует степень отличия цвета от серого или степень приближения его к чистому спектральному цвету.

Приступая к заданию, прежде всего, необходимо выяснить общее цветовое построение постановки. Для этого делается несколько этюдов с целью выяснения цветовых отношений. Сравнивая светосилу каждого предмета между собой, можно найти их место в постановке. Сравнение близких цветов между собой выявит их разницу и позволит точнее передать их оттенки. Например: сравнивая желтую драпировку и желтые яблоки, можно установить, что яблоки светлее драпировки, а также понять, что драпировки более насыщенная и цветная. Верно, взятые отношения дают возможность найти каждому из них свое место в изображении и создать единую цветовую гамму.

Этапы работы:

1. Поисковый эскиз (маленького размера).
2. Увеличение и перенесение эскиза на картинную плоскость.
3. Работа над заданием в цвете.
4. Обобщение задания. Завершение задания.

Задание:

1. Выполнение построения натюрморта, первая прописка. Проработка деталей натюрморта, обобщение.

Материал: бумага, акварель, кисти.
Формат: 40x50.

Тема 2.2. Натюрморт из не сложных по форме и выразительных по цвету предметов.

Цвет - это свойство материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. В широком значении цвет означает сложную совокупность градаций, взаимодействий, изменчивость тонов и оттенков. Видимый человеком цвет возникает, с одной стороны, под влиянием объективного физического явления — света, с другой — в результате электромагнитного излучения различных частот на зрительный аппарат человека. Помимо этих факторов, на возникновение цветового ощущения человека влияют зрительный опыт и память, физиологические и психологические особенности.

Цвета делятся на две категории — хроматические и ахроматические. К хроматическим цветам относятся красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый цвета и все их смеси. Хроматические цвета мы видим индивидуально. К ахроматическим (не имеющим цвета) относятся белый, черный и все оттенки серого, они различаются только по светлоте. Человеческий глаз способен различить до 400 переходных оттенков от белого к черному.

Выделяют четыре цветовые группы: спектральные, светлые, темные и пастельные (или сероватые) цвета. Светлые — цвета спектра, смешанные с белым цветом; темные — цвета спектра, смешанные с черным; сероватые — цвета спектра, смешанные с разными оттенками серого.

Этапы работы:

1. Композиционное размещение.
2. Линейно-конструктивное изображение.
3. Предварительная прописка
4. Передача объема предметов, материальности.
5. Подведение итогов работы. Обобщения.

Задание:

1. Выполнение несложного натюрморта из предметов быта.

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40x50.

Тема 2.3. Натюрморт с не сложных предметов, контрастных по цвету.

Цвет - это свойство материальных объектов излучать и отражать световые волны определенной части спектра. В широком значении цвет означает сложную совокупность градаций, взаимодействий, изменчивость тонов и оттенков.

Существует три базовых цвета: красный, желтый и синий. Это три пигментных цвета, которые не могут быть смешаны или получены путем смешивания других цветов. Все другие цвета получены из этих трех оттенков. Контрастными цветами являются следующие три пары: красный и зелёный, синий и оранжевый, фиолетовый и жёлтый. Эти цвета усиливают друг друга. Они и контрастируют и создают гармонию. Гармонию на основе контрастных цветов. Поэтому в ряде случаев можно использовать их в чистом виде и при этом они будут образовывать созвучие и единство. Они будут соподчинены как дополнительные цвета и хорошо сочетаться.

Цвет любого предмета, существующего в нашем мире, находится под воздействием мира, в котором он находится. Любой предмет имеет свой определенный цвет, или, другими словами, цвет, который ничем не изменен извне. Все цвета, как мы их видим, так или иначе, находятся под воздействием окружающей среды. Теплый свет, падающий на предмет теплого цвета, просто усиливает его теплоту, тогда как тот же теплый свет, падая на предмет холодного цвета, будет наоборот, уменьшать этот эффект теплоты.

Задание:

1. Выполнение натюрморта из нескольких предметов на подоконнике (контражур).

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40x50.

Тема 2.4. Натюрморт из предметов разных по материалности.

В натюрморте очень важно передать материалность предметов быта из стекла, металла, кожи, пластмассы, а также добиться «живости» изображения цветов, фруктов и т.п. Чтобы ярко и эмоционально передать фактуру и текстуру различных предметов, необходимо использовать те законы изображения предметов в пространстве — это законы линейной и воздушной перспективы, расположения светотени на предметах, их тональность.

Наглядное представление о материале дает фактура - состояние поверхности массы материала. Фактура может быть зеркальной или матовой, гладкой или шероховатой и т.д. Например, отличие поверхности стекла от поверхности бетона. Также имеет значение структура массы, ее строение — то, что художники называют текстурой. Например, текстура дерева отличается от текстуры мрамора.

Материальность изображаемых предметов передается на изобразительной плоскости прежде всего характером светотени. Предметы, состоящие из разных материалов, имеют свои характерные особенности светотени. При восприятии материальных качеств предметов окружающей действительности наше сознание опирается не только на характерный для них цвет и характер светотени, но и на тональные и цветовые отношения (различия), которые наблюдаются между цветами предметов. Если характер светотени, тональные и цветовые отношения соответствуют зрительному образу природы, мы получаем правдивую передачу материальных качеств предметов натюрморта.

Этапы работы: композиционное размещение, линейно-конструктивное изображение, предварительная прописка, передача объема предметов, материалности, подведение итогов работы, обобщение.

Задание:

1. Выполнение построения натюрморта, первая прописка. Проработка деталей натюрморта, обобщение.

Материал: бумага, акварель, кисти.

Формат: 40x50.