2 курс 3 семестр

Тезисный план-конспект

Тема 1. «Вступительная беседа. Живопись, как искусство и предмет обучения».

План:

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 уравновешивания одних предметов с другими.

2.Закрепление усвоенных знаний.

В процессе беседы о живописи, студенты выполняют различные упражнения. Эти упражнения должны дать на практике более объемное понятие о живописи, как направлении искусства и предмета обучения.

Тезисный план-конспект

Тема 2. Знакомство с техникой и материалами акварельной живописи. Технические упражнения.

План:

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.

Как определить, хорошую кисть? Для этого надо его намочить и слегка встряхнуть воду; у доброкачественной кисти весь ворс собираются в острый кончик.

5.Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют технические упражнения.

Тезисный план-конспект

Тема 4.Тон в живописи. Натюрморт из 2-3 предметов быта (гризайлью).

План:

1. Восприятие тона.

Светлота и цвет предметов, связанная с ними материальность, воспринимаются нашим сознанием правдоподобно в том случае, когда тональные разницы 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 желания сделать его погожим, надо смотреть, насколько он темен или светел по отношению к другим цветам в картине».

Художник Ф. С. Богородский в этой задаче говорил так: « ... если забудем основной закон реалистической живописи, имеющий в виду нахождение в объекте, подлежащем изображению, моментов светосилы (что темнее или светлее), то нам не удастся показать на плоскости холста пространство, плановость и т. д.

Реалист не раскрашивает, а пишет, то есть ищет тоновые отношения, не теряя впечатления целого. Например, он видит голубую вазу, но прежде чем делать её голубого цвета, определяет, насколько эта голубая ваза темнее или светлее, скажем, розовые стены, на фоне которой она изображается».

Из всего этого можно заключить, что тональное изображение (тональный рисунок или живопись в технике «гризайль») основывается на построении светотеневых отношений, пропорциональных зрительному образу натуры.

3.Закрепление усвоенных знаний.

в процессе объяснения, студенты выполняют натюрморт из 2-3 х предметов простых по форме и различных по тону (гризайль).

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.

Тезисный план-конспект

Тема 5. «Тон и цвет в живописи. Натюрморт предыдущего задания выполняется цветом».

План:

1. Цветовые и тональные отношения.

Чтобы выдержать пропорциональные натуре тон и цветовые отношения с учетом общего состояния освещенности, перед началом каждой работы необходимо выяснить диапазон красок, в котором будет построено изображение. Установить, в каком регистре надо строить цветовые отношение - в белом или черном и в каких пределах насыщенности цвета.

Важно, что самые светлые и яркие по цвету тона в натуре далеко не всегда нужно брать очень светлыми и насыщенными.

Насыщение цвета в природе встречается редко: под влиянием света воздушной среды они частично потеряют свою интенсивность. Поэтому для соблюдения тонового и цветового масштаба приходится использовать более сдержанные краски. Чтобы выяснить, в каком диапазоне тона и силы цвета надо изображать натуру, художники иногда возле натурной постановки располагают куски белой, черной и цветной материи. Уравнивая эти «полюса» с натурой, находя таким образом степень светлоты и насыщенности исходных данных.

2. «Камертон» в живописи.

Поиски цветовых отношений натуры К. Коровин, например, облегчал тем, что ставил в классе, где учились его ученики, натурную постановку, в которую входили очень темные и насыщенные по цвету предметы. В сравнении с ними легче было находить тон на всех остальных объектах.

Г. Шегал тоже рекомендовал пользоваться подобным «камертоном»: «Вы хотите написать девушку с румянцем на щеках, с крепким загаром, во всей прелести и правде. Вы пишите, ищите, бьётесь, соскребая, кладете вновь, бьётесь, соскребая, кладете вновь и сами видите: пестро и грубо! Как помочь беде, как помочь самому себе? Попробуйте надеть на девушку чисто - розовую яркую кофточку. Как только вы это сделаете, Тотчас увидите, что все краски в натуре успокоились, усложнились, «сели», что возникло много новых оттенков. Которые «снимают» окрашенность нашего румянца, написанных вами губ: румянец натуры вы видите теперь только чуть проступающим множеством оттенков, отдаленных от тех прямолинейных красных и алых, которыми с таким «перебором» вы пытались решить живой колорит кожи. Введя эту розовую кофточку, вы всему этюду, всей своей работе даёте «камертон», который многое объяснит вам, «покажет».

3.Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют натюрморт в цвете. Задача - повторение тональных отношений в цветовом решении (задание № 2).

Этапы работы:

1.Поисковый эскиз (маленького размера).

2.Увеличение в натуральную величину, перенесение композиционного поиска на картинную плоскость.

3.Работа над заданием в цвете.

Тезисный план-конспект

Тема 6. Цветовая среда, рефлексы. Несложный натюрморт с ахроматических предметов в цветовой среде.

План:

1. Общие сведения о задании:

Несложный натюрморт из предметов быта**.** Задание рассчитано на 8 ч. Ставится натюрморт с ахроматических предметов, окруженный цветными драпировками.

2. Задачи и требования к написанию этюда:

Задача: развитие чувства цвета, передача цветовых рефлексов на ахроматических предметах, лепка формы цветом. Развитие навыков работы с акварельными красками. Найти гармоничную связь между ахроматическими предметами и цветовой средой.

3.Ахроматические цвета - цвета, лишенные определенного цветового тона в смысле восприятия. Они характеризуются нулевыми значениями насыщенности цвета и чистоты. Тона (видимые излучения, свет), не имеющие цветового тона и отличающиеся друг от друга только по светлоте (яркости); цвета, лишенные цветового тона в смысле восприятия. Ахроматические цвета чаще всего воспринимаются, как серые цветовые оттенки (от белого до черного). Самым ярким ахроматическим цветом является белый, соответственно, наиболее тёмным – чёрный цвет.

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.

Тезисный план-конспект

Тема 8. Фактура и цвет, как средства живописи. Несложный натюрморт из предметов быта. Итоговое задание.

План:

1 .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.

2.Богатство чувственного восприятия.

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.

3.Родственные краски.

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 родственный целому. Поэтому в работе необходимо добиваться именно этого родства всех красок. Синие, зеленые и желтые цвета предметов - все должны иметь между собой нечто общее.

4.Вывод.

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.

5.Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют ряд упражнений на закрепление материала. Они должны показать, что натюрморт - это не только вспомогательное средство жанровой живописи. Натюрморт с помощью языка предметов рассказывает о самых разнообразных сторонах жизни. Натюрмортный жанр проявляет радость жизни, призывает людей любоваться красотой плодов, цветов, сверканием стекла, металла, - по форме самых обычных предметов.

2 курс 4 семестр

Тезисный план-конспект

Тема 9. Последовательность работы над задачей. Натюрморт из предметов разной материальности.

План:

1. Общие сведения о задании.

Задача: Композиционное решение, цветовая гармония, объемность и материальность предметов, работа над этюдом по этапам. Для постановки ставится относительно несложный натюрморт из предметов быта. Предметы

подбирают различные по размеру, форме, материальности. В натюрморте надо обходить нагромождение предметов, которые повторяются по формам.

При выполнении задания необходимо придерживаться последовательности послойного наложения акварельных красок.

Используя цветовые отношения и лепку формы кистью, надо передать материальность и пространственное расположение предметов, их разнообразную фактуру.

Полезно внимательно изучать акварельные натюрморты М. А. Врубеля,

С. В. Герасимова и других мастеров живописи. Желательно вспомнить натюрморты И. И. Машкова, П. П. Кончаловского, В. Ф. Стожарова, хотя они и написаны маслом, но их анализ с точки зрения цветовых качеств, приносит большую пользу.

Следует добиваться завершающего решения натюрморта, стараться вылепить форму, соблюдая тональные и цветовые отношения.

Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют относительно несложный натюрморт из предметов быта различной материальности. Такая задача развивает у студентов восприятие цветовых и тональных отношений. Натюрморты в цвете различной тематики необходимы для творческого развития студентов.

По своему существу, каждый живописный натюрморт, выполненный под руководством преподавателя или самостоятельно, должен быть ступенькой на пути к овладению мастерством и формированию художественного мышления.

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.

Тезисный план-конспект

Тема 10. Фактура и цвет как средство живописи. Этюды птиц.

План:

1.Общие сведения о задании.

Выполняется несколько этюдов птиц.

Задача: развитие чувства цвета и приобретение навыков передачи формы средствами живописи

Постановка носит кратковременный характер. Однако, только регулярная тренировка при выполнении таких заданий, приведет к закономерному успеху. Навыки выполнения таких заданий очень пригодятся в дальнейшей практике.

Желательно выполнять этюды птиц без предварительной прорисовки карандашом. Очень легким раствором нейтральной по цвету краски можно слегка разметить пропорции птиц, касаясь листа кончиком кисти.

2.Этюды птиц.

Трудности этой постановки заключаются в том, что надо не только правильно поймать характер пропорций и позы натуры, не только определить верные цветовые отношение всех частей, а надо передать в красках объемность и найти подходящие приемы для передачи различной фактуры блестящего меха, перьев и тому подобное. Изображения птиц делают без фонов. В качестве примера можно посмотреть репродукции с анималистических акварелей художников Японии, «Зайца» А. Дюрера, многочисленные работы в цвете А.М. Лаптева, В.А. Ватагина,

А.Н. Комарова и других мастеров искусства.

3.Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, на закрепление темы студенты выполняют этюды птиц. Для передачи натуры надо использовать тональные средства выявления объемности (блики, полутона, рефлексы, тени падающие и собственные). Следует учитывать при цветовой характеристике те или иные конкретные условия освещения.

Этапы работы:

1.Поисковый эскиз (маленького размера).

2.Увеличение в натуральную величину, перенесение композиционного поиска на картинную плоскость.

3.Работа над заданием в цвете.

4.3авершение задания.

Тезисный план-конспект

Тема 12. Холодная цветовая гамма, акцент. Несложный натюрморт в холодной гамме с контрастным акцентом.

План:

1. Общие сведения о задании.

Задача: передать цветовое и тональное соподчинение.

Студенты выполняют относительно несложный по замыслу натюрморт с подробной лепкой формы. Желательно освещение натюрморта установить так, чтобы не было различных теней, а светотеневые нюансы были мягкими. Эта постановка предполагает внимательный анализ ярких цветовых гармоничных отношений. Большое значение имеет тональная передача воздушной среды.

2.Начальный этап работы над натюрмортом.

Перед началом работы на основном планшете, обязательное выполнение небольшого по размерам кратковременного композиционного наброска красками в технике акварельной живописи.

В натюрморте надо проследить размещение полутонов, собственных и падающих теней, а также рефлексов, внимательно всматриваться в изменения в тоне. Надо помнить, что для достижения цельности в натюрморте, следует выделить одно - два самых светлых, а также небольшое количество самых темных мест в натуре и соподчинить им все остальные тональности, постоянно сравнивая их между собой. Надо развивать в этом отношении свое зрение, чтобы улавливать, насколько, например, фон или плоскость стола кажутся более светлыми или темными в зависимости от их приближения к окну.

3. На что надо обратить внимание, работая над натюрмортом.

Пределы светлого и темного местами в натуре бывают четко видны , иногда предметы быта как бы сливаются по тону с фоном. На это надо обращать особое внимание, так как умение в натюрморте добиваться контрастного сравнения тонов в одних местах и мягких их переходов в других, является важным для передачи окружающей среды. Если нет освещения натуры в контражуре, то заметно, что со стороны освещения округлые формы к краям несколько темнее. При игнорировании этого замечания, идя в глубину поверхности будут зримо выкручиваться и нарушать объемность предметов. Правильно сочетая тональности, можно передать разнообразную фактуру изобразительных предметов; этой цели служит также применение различных технических приемов живописи.

Первую прописку рекомендуется делать широкими мазками и не очень густым слоем краски, работать относительно водным раствором краски.

После того, как прописан первый слой - прописывают весь натюрморт, уточняют светотеневые отношения. Более подробно лепится форма.

Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют натюрморт из предметов приближенных по цвету, различных по материалу и фактуре. Для развития творческого начала надо продумать не только о пластике и колорите натюрмортных постановок, но и о сюжете. Такой натюрморт может быть для студента началом большого творческого пути художника.

Тезисный план-конспект

Тема 13. Теплая цветовая гамма. Несложный натюрморт из предметов, приближенных по цвету.

План:

1. Общие сведения о задании.

Задача: передать цветовое и тональное соподчинение.

Студенты выполняют относительно несложный по замыслу натюрморт с подробной лепкой формы. Желательно освещение натюрморта установить так, чтобы не было различных теней, а светотеневые нюансы были мягкими. Большое значение имеет тональная передача воздушной среды.

2.Начальный этап работы над натюрмортом.

Перед началом работы на основном планшете, обязательное выполнение небольшого по размерам кратковременного композиционного наброска красками в технике акварельной живописи.

В натюрморте надо проследить размещение полутонов, собственных и падающих теней, а также рефлексов, внимательно всматриваться в изменения в тоне. Надо помнить, что для достижения цельности в натюрморте, следует выделить одно - два самых светлых, а также небольшое количество самых темных мест в натуре и соподчинить им все остальные тональности, постоянно сравнивая их между собой. Надо развивать в этом отношении свое зрение, чтобы улавливать, насколько, например, фон или плоскость стола кажутся более светлыми или темными в зависимости от их приближения к окну.

3. На что надо обратить внимание, работая над натюрмортом.

Пределы светлого и темного местами в натуре бывают четко видны , иногда предметы быта как бы сливаются по тону с фоном. На это надо обращать особое внимание, так как умение в натюрморте добиваться контрастного сравнения тонов в одних местах и мягких их переходов в других, является важным для передачи окружающей среды. Если нет освещения натуры в контражуре, то заметно, что со стороны освещения округлые формы к краям несколько темнее. При игнорировании этого замечания, идя в глубину поверхности будут зримо выкручиваться и нарушать объемность предметов. Правильно сочетая тональности, можно передать разнообразную фактуру изобразительных предметов; этой цели служит также применение различных технических приемов живописи.

Первую прописку рекомендуется делать широкими мазками и не очень густым слоем краски, работать относительно водным раствором краски.

После того, как прописан первый слой - прописывают весь натюрморт, уточняют светотеневые отношения. Более подробно лепится форма.

Закрепление усвоенных знаний.

В процессе объяснения, студенты выполняют натюрморт из предметов приближенных по цвету, различных по материалу и фактуре. Для развития творческого начала необходимо продумать сюжет. Такой натюрморт может быть для студента началом большого творческого пути художника.

Тезисный план-конспект

Тема 15. Цветовые и тональные соотношения. Натюрморт из предметов разной материальности. Итоговое задание.

План:

1. Общие сведения о натюрморте.

Для постановки ставится относительно несложный натюрморт из предметов быта. Предметы подбирают различные по размеру, форме, материальности.

Задание должно подвести итог полученных знаний и умений за второй курс обучения акварельной живописи.

Подводя итог, студенты в заключительном задании показывают понимание ими живописных задач при написании натюрмортных постановок в технике акварель. В процессе работы они приобретают умение «работать отношениями» и передавать цветовые градации в натурных постановках.

2.Последовательность работы над заданием.

В задании важен не только завершающий результат, но и правильная последовательность выполнения работы, когда успех не случаен, а приходит закономерно.

Студенту следует после уточнения аналитического рисунка широкими прокладками кистью заполнять изображенные на бумаге предметы быта целиком (кроме бликов). Нельзя оставлять совсем белые куски бумаги. Первый слой, хотя и берут немного светлее, чем он будет в окончательном варианте, нельзя делать слишком водяным (с целью возможных исправлений с помощью дальнейших прописок). Нельзя допускать потерю основных качеств цвета: вместо коричневого делать свет - песочный, вместо синего - бледно - голубой и т. д. Следующим этапом работы является в основном работа над теневыми поверхностями (на которых в начале делают прописку не темнее существующих рефлексов) и только после этого усиливают глубокие по тонам корпусные и падающие тени. Живописное решение в значительной степени определяется разницей теплых и холодных тонов при работе над светотенью. После этого остается только острым кончиком кисти нанести некоторые густые детали.

3.Завершаючий этап работы над заданием.

Работа над световыми отношениями должна быть подчинена главной задаче - реалистической передачи действительности.

Необходимо внимательно проанализировать свою работу, при необходимости выполнить акценты, только изредка касаясь кистью поверхности бумаги.

Этапы работы:

1.Поисковый эскиз (маленького размера).

2.Увеличение в натуральную величину, перенесение композиционного поиска на картинную плоскость.

3.Работа над заданием в цвете.

4.3авершение задания.