Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Кафедра художественной и пластической обработки материалов

ЖИВОПИСЬ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Методические указания по выполнению
практических работ по дисциплине
«Живопись и цветоведение»
для студентов направления 29.03.04 –ТХОМ

Авт.сост.
Ст. преп. КХПОМ
А.И.Давыденков

Великий Новгород, 2016

Введение

Методические материалы представляют собой комплекс практических заданий для аудиторной работы, а также рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс изучения и выполнить задания, предусмотренные программой данной дисциплин.

Настоящие методические рекомендации по выполнению практических заданий по курсу «Живопись и цветоведение», предназначены студентам очной формы обучения по направлению подготовки 29.03.04 – "Технология художественной обработки материалов"; квалификация «бакалавр» и составлены на основе требований федерального компонента Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Практические задания, предназначенные для изучения дисциплины, направлены на приобретение и закрепление необходимых знаний, развитие умений и навыков, творческих способностей студентов, художественной наблюдательности, зрительной памяти, образного и дизайнерского мышления, творческого воображения, чувства цвета, формы, материала. Практические работы по дисциплине «Живопись и цветоведение» призваны заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые для профессионального становления будущих специалистов.

В данных методических материалах приведены общие критерии оценки практических работ студентов по дисциплине, по которым их можно оценивать. Это, прежде всего, композиционное решение работы, передача объёма и пространства, если речь идёт о натюрморте, портрете, или пейзаже. В практических работах всегда оценивается совершенство владения техникой живописи, умения работать с живописными материалами, цветовое, или тональное решение.

1 Теоретическая часть дисциплины

Цветоведение является составной частью профессиональной подготовки. Изучение цвета и его основных свойств необходимо для работы по большинству специальных предметов студентов.

Цветоведение – наука о цвете используется в самых разнообразных отраслях науки и материального производства, во всех жанрах искусства и поэтому имеет очень сложный и синтетический характер. Цветоведение опирается на данные множества наук: оптики, математики, физиологии, психологии и смежных с ними. Если рассматривать цвет как средство изобразительного искусства, то в круг наук необходимо включить также философию, эстетику, теорию и историю искусств. Таким образом, познание механизма смешения и восприятия цветов является неотъемлемой частью в системе образования специалистов, так или иначе связанных с цветом в своей профессиональной деятельности.

Студенты, изучающие данную дисциплину, должны овладеть теоретическими основами цветоведения и освоить практическое применение указанных закономерностей в работе с цветом.

Студенты должны знать физическую природу цвета, физиологические законы зрительного восприятия, теорию гармонии цветовых сочетаний, психологические и ассоциативные особенности применения различных цветов.

Цветоведение включает физическую теорию цветового зрения, вопросы измерения и количественного выражения цвета (колориметрии), влияния цвета на человека, рассматриваемые с точки зрения физиологии, психологии и эстетики. Знание этого предмета — важнейшее условие правильного решения вопросов, возникающих при создании искусственной цветовой среды человека, предпосылкой сознательной оценки и квалифицированной реализации принимаемых решений.

Главным условием для зрительного восприятия является свет. В темноте мир для наших глаз непознаваем. Свет солнца принято считать белым. В

действительности он имеет сложный состав цветов, который обнаруживается, если луч света пропустить через стеклянную призму. Полученный таким образом **спектр** содержит в себе ряд цветов, постепенно переходящих один в другой.

В зависимости от специального оборудования можно получить спектр больших или меньших размеров, но последовательность цветов и их переходы всегда одни и те же. На одном конце спектра находятся фиолетовые, а на другом — красные цвета.

Световые волны солнечного света различны по длине и цвету. В зависимости от длины волн световых лучей, воздействующих на наш глаз, мы ощущаем тот или иной цвет.

Цвета, входящие в солнечный спектр, и соответствующая им длина световых волн следующие (в ммк):

Фиолетовый	400-430
Синий	430-470
Голубой	470-500
Зеленый	500-535
Желтый	535-595
Оранжевый	595-620
Красный	620-700

Глаз человека воспринимает лучистую энергию как видимый цвет с длиной волн 400÷760 нанометров.

Единицей измерения длины волны оптической области спектра излучений является нанометр (нм); 1нм = 1×10^{-3} мк (микрон) = 1×10^{-6} мм (миллиметров).

Цвета спектра, расположенные по кругу, образуют замкнутый круг с непрерывным переходом от одного цвета к другому. Основные и наиболее яркие цвета в цветовом круге - желтый, красный и синий. В цветовом круге они расположены на вершинах вписанного в него равнобедренного треугольника; Между каждыми двумя основными цветами расположены дополнительные цвета.

Наблюдаемые цвета. Цвет любого тела воспринимается нами благодаря тому, что тела пропускают или отражают часть световых лучей, падающих на них.

Поглощение и отражение лучей избирательно для каждого тела, так что мы видны цвет тела таким, который соответствует суммарному эффекту смешения между собой отдельных лучей, входящих в спектр.

Например:

- когда от поверхности тела отражаются только зеленые или красные лучи, а остальные поглощаются, мы видим тело желтым.

- когда от поверхности тела отражаются главным образом красные лучи а в меньшей степени оранжевые и желтые, мы видим тело красным.
- при полном отражении лучей тело воспринимается белым
- при почти полном поглощении лучей - черным.

Цвета радуги - это спектр, который мы наблюдаем в естественных природных условиях (преломление и отражение солнечных лучей в дождевых каплях, рассеянных в воздухе).

Характеристика и классификация цветов. Цвета подразделяют на хроматические, т. е. цветные, и ахроматические (белые, черные и все серые).

Качественная характеристика хроматического цвета:

- цветовой тон
- светлота
- насыщенность.

Цветовой тон определяет название цвета: зеленый, красный, желтый, синий и др. Это качество цвета, которое позволяет сравнить его с одним из

спектральных или пурпурным цветом (кроме хромотических) и дать ему название.

Светлота также является свойством цвета. К светлым можно отнести желтый, розовый, голубой, светло-зеленый и т.п., к темным — синий, фиолетовый, темно-красный и др. цвета.

Светлота характеризует, насколько тот или иной хроматический цвет светлее или темнее другого цвета или насколько данный цвет близок к белому.

Это степень отличия данного цвета от черного. Она измеряется числом порогов различия от данного цвета до черного. Чем светлее цвет, тем выше его светлота. На практике принято заменять этот понятие понятием "яркость".

Термин **насыщенность** цвета определяется его (цвета) близостью к спектральному. Чем ближе цвет к спектральному, тем он насыщеннее. Например, желтый цвет лимона, оранжевый — апельсина и т. д. Цвет теряет свою насыщенность от примеси белил или черной краски.

Насыщенность цвета характеризует степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического.

Качественной характеристикой ахроматического цвета будет только его светлота.

Группу красных, оранжевых, желтых и желто-зеленых цветов принято называть **теплыми** (по сходству с цветом солнца, огня и т. п.), а голубо-зеленые, голубьте, синие и фиолетовые цвета — **холодными** (по сходству с лунным сиянием, льдом и т.д.).

Это деление условно. Всякий цвет может иметь разные оттенки и в сочетании с другими казаться теплее или холоднее. Например, красный цвет с легкой примесью синевы будет холоднее оранжево-красного; чем больше в зеленом принеси золотисто-желтого, тем теплее его оттенок; лимонно-желтый оттенок холоднее золотистого и т. д. Понятие тепло-холодных соотношений цвета обогащает наши наблюдения натуры и возможности языка живописи.

Характеризуя цвет, художники зачастую употребляют и такие термины как **светосила**, **интенсивность**, **звучность**, **блеклость**.

Видимый цвет зависит от характера освещения. Вечером при свете лампы все холодные цвета темнеют, причем голубые зеленеют, синие теряют свою насыщенность; красный цвет при электрическом освещении становится насыщеннее, оранжевый — краснеет, светло-желтый трудно отличить от белого, который желтеет. В целом искусственное освещение (в комнате) отличается от дневного красновато-желтым оттенком. Поэтому рекомендуется заниматься живописью при дневном свете.

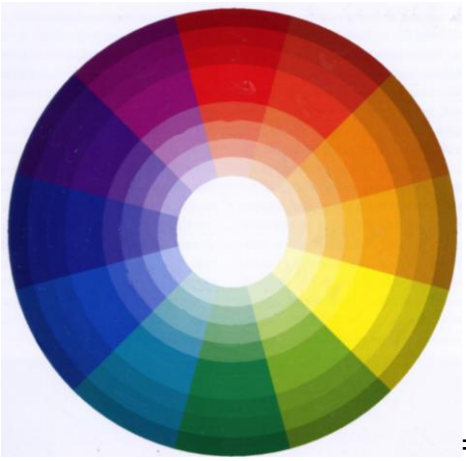
Наш глаз обладает неодинаковой чувствительностью к разному цвету с изменением условий естественного освещения. Так, например, днем желтые цвета мы видим самыми светлыми. Красный и синий цвет, предположим цветок мака и василек, воспринимаются близкими по светлоте.

При наступлении сумерек мы постепенно перестаем различать цвета, начиная с красных; дольше всех мы видим синие. Поэтому в сумерках василек выглядит светлее мака, который кажется почти черным.

Этими общими правилами изменения цвета нельзя пользоваться механически. Наше видение связано с бесконечно разнообразными условиями наблюдения натуры и индивидуальным творческим восприятием.

Методы смешения цветов.

Слагательное смешение. Слагательное смешение (или аддитивное). Физическая сущность этого типа смешения заключается в суммировании световых потоков (лучей) тем или иным способом. Виды слагательного смешения:



=-

Оптическое смешение. Если диск, окрашенный в разные цвета, быстро вращать, то происходит полное их слияние. При вращении диска, одна половина которого окрашена, например, в лимонно-желтый, а другая в синий цвет, можно получить ахроматический (серый) цвет. Такими парами также являются оранжевый и голубой, красный и зеленый. Они называются **дополнительными** друг к другу.

При оптическом смешении более близких цветов спектра возникает промежуточный цвет. Например, желтый и красный дадут оранжевый, желтый и зеленый — желто-зеленый и т. д.

Есть и другой способ для оптического смещения цвета. Изобразительная поверхность покрывается мелкими цветными точками, штрихами и т. п. и рассматривается на таком расстоянии, что все цвета сливаются вместе. Принцип пространственного смешения цвета находит постоянное применение в живописи, когда художник наносит на холст красочные маяки с расчетом на впечатление, которое они все вместе будут производить, если смотреть на картину издали.

Пространственное смешение. Это совмещение в одном пространстве различно-окрашенных световых лучей (мониторы, театральные рампы).

Одним из факторов, влияющих на цвет предметов, является пространство. Воздух сам по себе прозрачен, но в нем содержатся мельчайшие частицы пыли, капельки водяных паров, бактерии. Иначе говоря, он представляет собой так называемую мутную среду. Особенность этой среды состоит в том, что красные, оранжевые, желтые лучи проходят сквозь нее свободно, а синие и фиолетовые отражаются, рассеиваясь во все стороны.

Поэтому днем безоблачное небо мы видим в отраженном голубом свете, а утром и на закате, когда солнечные лучи проходят нижние слои сильно загрязненной атмосферы, оно принимает разнообразные красно-желтые оттенки.

Благодаря голубому свету, рассеянному в воздухе, при большом удалении предметов цвет становится холоднее. Кроме того, изменяется и светлота - темные цвета вдали выглядят светлее, а светлые, наоборот, темнее.

Основные цвета смешения: Красный, Зеленый. Синий.

Правила слагательного смешения:

- При смешении двух цветов расположенных по хорде 10-ступенчатого круга получается цвет промежуточного цветового тона. Пример: Красный + Зеленый = Желтый.
- При смешении противоположных цветов в 10-ступенчатом круге получается ахроматический цвет.

Вычитательное смешение (или субтрактивное). Его сущность заключается в вычитании из светового потока какой-либо его части путем поглощения, например при смешении красок, при наложении полупрозрачных слоев друг на друга, при всех видах наложения или пропускания.

Возьмем два стекла — желтое и синее — и наложим их одно на другое. Получится зеленый цвет. Такое же явление примерно происходит, если лессировать прозрачной синей краской по желтой.

Основное правило: всякое ахроматическое тело (краска или фильтр) отражает или пропускает лучи своего собственного цвета и поглощает цвет дополнительный к собственному.

Основные цвета при вычитательном смешении: Красный, Желтый, Синий.

Наибольшее количество разных оттенков дает смещение пигментов красной, желтой и синей красок. Поэтому их называют **основными** цветами (сюда можно добавить и белила, так как из других красок их составить нельзя).

Художник должен хорошо освоиться с разнообразными вариантами смеси красок, чтобы научиться свободно использовать возможности своей палитры.

Контрастные цвета — это пары резко противоположных цветов, взаимно усиливающих насыщенность друг друга (например, оранжевый и синий, фиолетовый и желтый, красный и зеленый).

Нередко в беседах о живописи обращается внимание на явление **одновременного контраста**. Цветоведение объясняет это тем, что каждый достаточно яркий цвет вызывает рядом с собой появление дополнительного оттенка. Например, вокруг лимона или апельсина фон кажется холоднее и, наоборот, за предметом холодного цвета фон принимает более теплый оттенок и т. д.

Свойство контрастных цветов вызывать свою противоположность, взаимно усиливая насыщенность цвета, имеет большое значение для понимания влияния одного цвета на другой и используется в композиционных решениях произведений живописи и прикладного искусства.

2 Практические работы по дисциплине «Живопись и цветоведение»

Основной целью данной дисциплины является овладение методами академической живописи, знаниями цветоведения и колористики. Основу профессионального освоения живописного мастерства составляет практическая деятельность студентов. В практических занятиях особое внимание обращается на приобретение знаний и навыков построения формы при помощи цвета, умение видеть разнообразное состояние натуры, меняющееся в зависимости от условий освещения и среды, а также умение гармонизировать цветовые отношения в создаваемом произведении.

Основным видом практических работ по живописи является работа над длительной многочасовой натурной постановкой. Работе с натуры предшествует восприятие постановки, анализ её эстетических качеств – красота форм предметов, их цвета, сочетание и взаимовлияние цветовых оттенков, композиционная гармония различных по размерам, форме, цвету и тону

предметов, а также анализ перспективных изменений форм, с учётом точки зрения на натуру.

Практическая работа №1

Тема: Цвет как выразительно-изобразительное средство живописи.

Задание: Выполнение упражнений на родственные, родственно-контрастные, нюансные отношения.

Цель: овладеть техникой работы кроющими красками на водной основе

Описание работы:

1) Выполнить выкрасы гуашью основных (шесть выкрасов спектральных цветов) на листах бумаги размером 100×100мм. Равномерно, без разводов покрыть листы бумаги нужным цветом, при необходимости смешивая гуашь на палитре. Работа выполняется плоской флейц-кистью параллельными плотными, кроющими мазками, сначала горизонтальными, а затем, после того, как высохнет слой краски – вертикальными.

2) Выполнить растяжку (плавный переход) от белого цвета к чёрному. Определить схожие по светлоте участки серого цвета со спектральным цветом. Размер выкрасов – 70÷100×300÷400мм. Для выполнения растяжки понадобятся две плоских кисти, мягкий флейц, несколько поролоновых тампонов и банка с водой. Двумя плоскими кистями в несколько подходов навстречу друг к другу создаётся общее поле, где колера начинают взаимодействовать, смешиваясь и постепенно проникая друг в друга. Равномерность полученному переходу можно придать мягким флейцем (после каждого прохода его нужно промывать и слегка отжимать) или выровнять тамповкой. При выравнивании нельзя возвращаться назад, иначе получится грязь и растяжка будет испорчена.

3) Выполнить выкрасы-растяжки от спектральных цветов к белому и чёрному цветам. Всего должно быть выполнено 12 выкрасов. Размер выкрасов 30 х70-100мм. Задание направлено на ознакомление со свойствами ахроматических и хроматических цветов при их смешении.

4) Выполнить растяжку от одного цвета к другому, с целью получения плавного цветового перехода: от красного к оранжевому, от оранжевого к желтому, от желтого к зелёному, от зелёного к синему, от синего к фиолетовому, от фиолетового к красному. Размер выкрасов – 300-350х70-100мм. Задание направлено на ознакомление со свойствами рядом стоящих цветов при их смешении.

5) Выполнить на листе 300×400 мм три таблицы, иллюстрирующие явления контраста и нюанса: а) по цветовому тону при уменьшении светлоты и насыщенности; б) по цветовому тону при увеличении светлоты и насыщенности; в) по цветовому тону при максимальной насыщенности. Упражнение имеет целью приобретение колористического опыта при сравнении различных оттенков дополнительных цветов между собой по яркости, светлоте, насыщенности и цветовому тону. Упражнение выполняется методом аппликации из заранее подготовленных выкрасов. На полосе-растяжке от белого к чёрному с одной стороны выклеиваются три пары контрастных цветов, с другой стороны – три пары нюансных. Форма выклеиваемых элементов может быть различной – кружки, квадратики, прямоугольники и др.

Практическая работа №3

Тема: Понятия «спектр», «цветовой круг».

Задание: Выполнение вариантов цветового круга и спектра (гуашь)

Описание работы: На листе формата А3 выполнить цветовой круг, методом компоновки выкрасов. Круг должен состоять из нескольких цветовых кругов и содержать следующие цвета: внутри круга – шкала ахроматических цветов

(6 цветов); следующий за ним круг – чистые спектральные цвета; третий круг, расширяясь содержит растяжку чистых цветов к белому (через 5 градаций); следующий круг – растяжка от цвета к чёрному (через 5 градаций); последний круг – растяжка от цвета к цвету (через 24 градации). Упражнение выполняется методом аппликации подготовленных выкрасов. Необходимо

разметить цветовой круг. Затем разметить с тыльной стороны готовые выкрасы по шаблону. Разрезать бумагу по размеченным линиям на специальной поверхности, пользуясь макетным ножом и металлической линейкой. На предварительно размеченный лист нужно в нужные места нанести тонкий слой ПВА. Затем такой же слой нанести на готовые вырезанные элементы. Дождавшись, когда клей начнёт немного подсыхать, нужно соединить поверхности.

Практическая работа №3

Тема: Ассоциативное восприятие цвета

Задание: Выполнение цветовых таблиц, иллюстрирующих ассоциативное восприятие цвета

Описание работы: на листе размером 300х400мм изобразить три цветовые пары дополнительных цветов, олицетворяющих следующие ассоциативные восприятия:

=тяжелый-лёгкий (фиолетовый цвет - жёлтый цвет)

- активеый-пассивный (красный цвет - зелёный цвет)

- холодный-тёплый (синий цвет – оранжевый цвет)

2. На основе этих пар подобрать соответствующие им оттенки спектральных цветов, несущие близкое психофизиологическое воздействие заданного и соседствующего цветов (например, жёлтый – заданный и зелёный – соседствующий)

Практическая работа №4

Тема: Физическая природа цвета, восприятие цвета.

Задание: Выполнение негативного и позитивного изображения натюрморта, пейзажа (с образца) (гуашь)

Описание работы: В прямоугольнике, демонстрирующим перспективное изображение помещения, создать иллюзию:

а) просторного помещения с высоким потолком;

б) длинного и узкого помещения;

в) широкого помещения.

Свойства цвета влиять на восприятие интерьера используется при корректировке неблагоприятных пропорций помещений. Так, используя «выступающие» свойства, красного, оранжевого и жёлтого цветов, в эти цвета окрашивают торцевые стены, чтобы зрительно сократить длинные помещения. Синий, фиолетовый, сине-зелёный – цвета отступающие. Их используют для окраски торцевых стен в коротких помещениях, для зрительного их удлинения. Светлые, разбелённые цвета, зрительно увеличивают пространство, насыщая его воздухом. Поэтому небольшие помещения окрашивают светлыми цветами. В помещениях значительных размеров возможно применение тёмных цветов.

Техника выполнения задания – аппликация готовыми выкрасами.

Практическая работа №5

Тема: Трансформация цветового строя художественного произведения

Задание: Выполнение негативного и позитивного изображения натюрморта, пейзажа (с образца) (гуашь)

Описание работы: Выбрать какой-нибудь сюжет из хорошо известных произведений живописи. Всего должно быть выполнено 6 схем. Размер каждой схемы около 100х70мм. На основе выбранного сюжета выполнить 6 упрощённых схем, анализируя цветовую композицию по соотношению цветовых масс, цветовых пятен, пространственных свойств цвета.

Техника выполнения: Работа кистью кроющими красками (гуашь, темпера).

Задача – выполнить 6 трансформаций цветового строя.

1. трансформация – упрощённая цветовая схема выбранного произведения, её обобщённый цветовой образ;

2. трансформация - изображение - негатив упрощенной цветовой схемы;

3. трансформация - изображение в чёрно-белом варианте (позитив);

4. трансформация – негативное изображение в цветовом варианте;

5. трансформация - изображение в тёплых тонах;

6. трансформация – в холодных тонах.

Рекомендации и пояснения:

1. Сначала необходимо выполнить упрощённую цветовую схему картины, соответствующую общему гармоничному строю художественного произведения. А затем, на соновании выполненного цветового эталона – цветовой негатив произведения, используя эффект дополнительных цветов. Например, если в картине использован лимонно-жёлтый цвет, то в негативе должен быть бледно-фиолетовый. Если в позитиве бледно-розовый – то в негативе появится ярко-зелёный цвет. Если в позитиве – серо-голубой цвет, то в негативе – сер-оранжевый.

2. На основе исходной цветовой схемы выполнить чёрно-белый позитив, где желтому будет соответствовать светло-серый цвет, а красному – средне-серый.

3. На основе исходной цветовой схемы выполнить чёрно-белый негатив, где распределение по светлоте будет противоположно предыдущему упражнению. Там, где был тёмно-серый цвет в позитиве, в негативе должен быть светло-серый.

4. выполнить цветовую схему, используя цвета только тёплой гаммы:жёлтой, оранжево-красной, оранжево-зелёной.

5. Выполнить цветовую схему, используя только цвета холодной гаммы: сине-зелёной, синей, сине-фиолетовой, фиолетовой, фиолетово-пурпурной

6. На листе, формата А3

Скомпоновать 6 выполненных сюжетов.

Практическая работа №6

Тема: Методика работы над живописным этюдом.

Задание: Выполнение живописных этюдов и набросков.

Описание работы: Для выполнения задания необходима натурная постановка, составленная из нескольких овощей, или фруктов, или цветов, предметов быта, расположенных на нейтральном фоне**.** Сначала выполняется предварительный быстрый рисунок карандашом, в котором решаются задачи композиционного размещения на листе, передача формы предметов. Затем работа продолжается в цвете, где решаются задачи передачи собственного цвета предметов, взаимодействия их со средой, передачи объёма предмета средствами живописи.

Материалы и техника работы: формат листа А3, или А4 в зависимости от постановки. Гуашь, акварель.

Практическая работа №7, 8

Тема: Живописные средства изображения. Техники работы акварелью и гуашью.

Задание: Выполнение натюрморта из предметов быта в технике «гризайль»

Материалы: Формат бумаги А2, акварель, китайская тушь, гуашь.

Описание работы: Первый этап выполнения натюрморта – компоновка на листе. В процессе компоновки изображения нужно выделить такую часть замкнутого пространства (листка бумаги), которое включало бы предметы натюрморта и часть окружающей среды (фона). Объекты изображения не должны быть ни слишком большими, ни маленькими. Иначе крупное изображение «выходит» из формата, а маленькое «тонет» в нем. Чтобы подобного не произошло, необходимо рассматривать лист бумаги и размеры изображения как единое целое композиционного решения рисунка натюрморта. После организации плоскости бумаги предметы нужно нарисовать так, как их видит глаз и как они существуют в действительности. Для этого уточняются перспективные изменения формы предметов и одновременно, анализируется их конструкция, условия освещения.

Далее нужно уточнять характерные особенности формы, все время сравнивая рисунок с натурой. Затем приступаете к работе отношениями, предусматривающими определение правильных пропорций, соотношение пространственных планов, деталей и целого. При работе отношениями необходимо уточнять рисунок, сравнивая и сопоставляя, т.е. соизмеряя изображение с целым и частей друг с другом. На этом же этапе ведения рисунка нужно приступить и к выявлению объемности и рельефности форм объектов изображения, прорабатывая их по принципу — от общего к частному. Затем нужно переходить к моделировке формы постепенно насыщаемым плотностью тоном. Работа в технике «гризайль» предполагает выполнение всей композиции одним цветом. Само слово «гризайль» в переводе с французского означает – серый. Для выполнения композиции в цвете берётся только одна краска, например, чёрная. Используется приём отмывки и лессировки – то есть, постепенного наложения одного прозрачного красочного слоя на другой, для усиления тона и контраста предметов.

В процессе работы, связанной с передачей светотеневых отношений, определяют самое светлое и самое темное места в натурной постановке и, придерживаясь их как тональных ориентиров, постепенно набирают необходимую светосилу. И все время нужно сравнивать рисунок с натурой. Для этого нужно отойти от рисунка на небольшое расстояние, чтобы с несколько отдаленной точки зрения видеть свою работу.

Последняя стадия работы над рисунком натюрморта - обобщение, т.е. необходимо привести изображение в соответствие с общим зрительным впечатлением при цельном восприятии натурной постановки

Практическая работа №9

Тема: Свойства цвета: цветовые отношения локальных цветов. Техника пуантилизм. Применение в живописи законов оптического смешения цветов.

Задание: Изображение натюрморта с чистой и ясной окраской в родственной гамме. Гуашь. Техника «пуантилизм».

Материалы: Формат бумаги А2, гуашь.

Описание работы: Работа над натюрмортом разделяется па несколько этапов. Сначала определяют размещение натюрморта на листе бумаги, т.е. создают композицию листа. Для этого на одном листе делают несколько вариантов зарисовок небольшого размера, стараясь понять, как распределяются свет и тень на всех предметах, где расположены наиболее освещенные и наиболее затемненные участки натюрморта. Отмечают также, какие предметы составляют передний план, какие отходят в глубину, какой предмет является самым темным, какой самым светлым.

Затем выполняют рисунок постановки на основном листе. В живописи рисунок не передает детально свет и тень предметов, а играет вспомогательную роль — указывает границы формы, которая в результате работы цветом кажется объемной и материальной. Выполнять рисунок можно карандашом, чтобы его легко можно было ослабить, не повреждая поверхность бумаги. В рисунке выявляют общую форму, пропорции предметов, намечают основные границы света и тени объемной формы, отмечают участки бликов.

Сделав рисунок, приступают к выполнению натюрморта цветом.

Начинают с обобщенной передачи объемов предметов. Находят цвета предметов и фона, определяя основные цветовые отношения в натюрморте.

Цвета, полученные смешением красок, проверяют на палитре. При необходимости цвета уточняют. Найденные цвета накладывают крупными пятнами на соответствующие места рисунка натюрморта. Каждый цвет сравнивают с остальными и при необходимости уточняют. Цвета начинают накладывать чаще всего со светлых мест предметов, потом переходят к более темным, затем к самым темным, в нужных местах делая плавный переход от светлого цвета к более темному соответствующим приемом письма. Там, где надо, цвет усиливают повторным наложением. Таким образом, отношения

цветов в живописной работе постепенно подводят к натуре. Накладывая цвет тени, выделяют цвет рефлекса, а на освещенной части — блик.

Определив основные цветовые отношения постановки, переходят к детальной проработке объемных форм. Крупными мазками довольно густым раствором краски уточняют цвет света, тени, полутени, рефлекса (Рис.2). Надо следить за тем, чтобы не пересветлить цвет освещенной части. Для этого сравнивают его с белым листом бумаги, на котором рисуют.

Для передачи объемности предмета нужно сравнивать светлоту и насыщенность цвета на свету и в тени каждого предмета. Живописное решение пространства передается перспективным изменением цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяют четче, в них яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объеме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем в большей степени он теряет светлоту и насыщенность цвета и тем меньше становится контраст света и тени.

Выделяя планы натюрморта, надо все время сравнивать между собой цвета предметов, расположенных на разном расстоянии от зрителя. Если все же предметы, расположенные дальше, слишком выступают вперед, необходимо уменьшить насыщенность их цветов, смягчить контуры их формы или усилить цвет предметов переднего плана.

Впечатление глубины пространства в натюрморте зависит и от трактовки фона, на котором находятся предметы. Поэтому к работе над фоном надо относиться очень внимательно. Цвет фона все время сравнивают с цветом предметов. Особую сложность представляет фон светлого цвета с большой насыщенностью, который может сильно выступать вперед.

При таком фоне лучше всего взять для постановки предметы, контрастирующие с ним по цвету. Контраст будет способствовать выявлению цвета и формы предметов, обогащать живописное решение всего натюрморта, выделять положение предметов на первом плане. Передавая детально цветовые и тоновые отношения натуры, достигают тем самым передачи материала. Пуантилизм использует определённую технику наложения мазков. Само слово

происходит от французского «пуант» - точка. То есть данная техника предполагает оптическое совмещение отдельных мазков-точек для передачи объёма, цвета и формы изображаемых предметов постановки. Таким образом, после предварительной прокладки основных цветов и тона предметов, необходимо продолжить работу мазками-точками, накладывая их на основной цвет, сохраняя единый цветовой строй композиции, подчёркивая ими оттенки, цветовые рефлексы, фактуру в зависимости от формы и материала предмета.

Заканчивают натюрморт, обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем другим цветам (рис.4). Этим добиваются целостности впечатления от постановки.

Выполняя натюрморт в живописи, важно все время правильно видеть натуру: цельно — при определении общих цветовых отношений и в конце выполнения работы, конкретно — при проработке деталей, т. е. следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему». Это поможет найти и передать в живописи связь между предметами по цветовому тону, светлоте, насыщенности цвета, их пространственному размещению

Практическая работа №10

Тема: Отношения цветов, вызванные условиями среды освещения и удаления.

Задание: Выполнение этюдов на тоновые и цветовые отношения.

Материалы: Формат бумаги А3, акварель, гуашь.

Описание работы: Для выполнения задания необходима натурная постановка, составленная из нескольких предметов быта простой формы, плодов, цветов на фоне драпировки**.** Предметы могут быть сближены, или контрастны по тону и цвету. Целью данной работы является совершенствование навыков передачи тоновых и цветовых отношений в натюрморте. Сначала выполняется предварительный быстрый рисунок карандашом, в котором решаются задачи композиционного размещения на листе, передача формы предметов. Затем работа продолжается в цвете, где

решаются задачи передачи собственного цвета предметов, взаимодействия их со средой, передачи объёма предмета средствами живописи.

Практическая работа №11

Тема: Основные элементы живописи: форма, пространство, цвет, материал, локальный цвет, цветовые рефлексы, контрасты, отношения, величины цветовые и тональные.

Задание: Выполнение этюда натюрморта в холодной цветовой гамме (гуашь)

Материалы: Формат бумаги А2, гуашь.

Описание работы: Последовательность работы над натюрмортом описана в практическом задании №9. Разница состоит в технике работы гуашью. Объём предметов передаётся слитными мазками цветовых оттенков, при помощи которых «лепится» форма и объём предметов. В данной композиции натюрморта необходимо разнообразить технику наложения мазков, т. е. класть их то крупнее, то мельче, меняя при этом направление мазков в зависимости от формы и материала предмета. Необходимо помнить, что гуашь – краска «кроющая», то есть один мазок может полностью перекрыть другой. Поэтому нужный цвет находят на палитре, смешивая оттенки необходимого цвета, затем накладывают получившийся цвет на часть рисунка. Следующий мазок накладывают рядом, предварительно смешав на палитре краски. Таким образом форма предмета лепится из множества мазков, различных по тону и цвету.

Практическая работа №12

Тема: Передача объёма и фактуры предметов средствами живописи. Взаимовлияние цвета предметов, цветовые отношения.

Задание: Выполнение натюрморта с чучелом птицы (акварель).

Материалы: Формат бумаги А2, гуашь.

Описание работы: Основная задача данной работы - передача объема и материальности в живописи натюрморта. Изображение предметов в единстве с

фоном. Методика работы над натюрмортом дана в практическом задании №7, 8. Следует помнить, что акварель- краска прозрачная. Акварельная работа должна сохранять лёгкость и воздушность. В акварели не используются белила, в отличие от гуаши. В качестве белого цвета сохраняется цвет листа. Писать лучше, используя технику лессировки – постепенного наложения одного прозрачного красочного слоя на другой. Начинать акварельную работу нужно с прописывания фона. На работу необходимо смотреть цельно, чтобы передать взаимодействие и взаимовлияние цветов. Работа заканчивается стадией обобщения.

Практическая работа №13

Тема: Взаимовлияние цвета предметов, цветовые отношения. Декоративные техники живописи. Монотипия

Задание: Выполнение композиции в технике «монотипия» (масло, гуашь,акрил)

Материалы: Формат бумаги А3, масло, гуашь, темпера.

Описание работы: Монотипия – это техника создания только одного – уникального – отпечатка. С греческого этот термин так и переводится: «моно» – один, «типос» – отпечаток. Можно снять несколько отпечатков с одной заготовки на стекле. Но это в любом случае они будут разные – по яркости и сочности, и даже, возможно, по форме. При этой технике получается один оттиск (моно) на бумаге со стекла (листа меди и др.), на которое нанесены краски. Сверху помещают лист бумаги и прижимают его к поверхности. На бумаге образуется оттиск с необычными узорами, которые не могут быть повторены художником. Образ на оттиске носит случайный характер. Художник после печати выбирает те оттиски, которые удовлетворяют его по эстетической привлекательности и сюжету. Из многих оттисков выбираются лишь совсем немногие. Для монотипии могут использоваться самые различные краски: акварель, гуашь, темпера, акрил, маслянные краски. Краски

используются как с разбавителями, так и в чистом виде — в зависимости от задач. Также широк и многообразен выбор поверхностей, с которых можно делать оттиски: бумага, различные виды картонов, пластик разной толщины, пластины из разных металлов: цинк, медь, сталь, латунь. Кроме этого, в качестве поверхностей для нанесения краски могут использоваться стекло, оргалит и фанера. Краска наносится на поверхность также различными инструментами: рука и пальцы художника, кисти, мастихины, различные шпатели, в том числе фигурные. Также применяются валики с различными фактурами.

Первый способ, из самых простых, его еще называют — «фрактальная монотипия». Берется твердая поверхность, наносится краска выбранным инструментом, сверху накладывается бумага, продавливается сверху руками или резиновым валиком. Лист плавно снимается. Исследуется полученный оттиск. Как правило, этот способ достаточно трудно управляем. Особенно, если использовать водные краски: акварель, гуашь, акрил, темперу. Затем многие художники, всматриваясь в получившийся оттиск, пытаются увидеть какой-то образ, пейзаж, композицию и слегка дорабатывают оттиск, стараясь усилить и выявить увиденное в монотипии.

Второй способ. Когда краска наносится на пластины из металла или пластика, накладывается сверху бумага и производится оттиск с помощью оффортного или литографского станка. В этом приеме, как правило, чаще используют масляные и оффортные краски. Этот способ позволяет достаточно точно управлять творческим процессом и достаточно точно угадывать нужный творческий результат. Здесь можно создавать практически живописные реалистичные произведения. Для того, чтобы на бумагу не приставало масло из краски, ее перед печатью смачивают водой.

Четвертый способ. Этот способ требует от художника твердого уверенного рисования, так как исправления невозможны.

Берется пластик или стекло. Валиком накатываются на нужное место или на всю поверхность листа равномерным слоем краски. Можно предварительно

удалить лишнее масло из краски, выложив ее на некоторое время на газету. Все это приобретается опытным путем. Можно наметить основную композицию легкими движениями простого карандаша и после этого, не придавливая, опускать лист на накатанную краской поверхность. А далее, начать рисовать то, что наметили ранее, работая карандашом, простой ручкой, черенком от кисточки. Руками на бумагу желательно не опираться. Затем аккуратно снять лист. Как и любой из видов монотипий, его можно доработать и завершить работу, уже видя получившуюся композицию. Таким способом можно выполнять как абстрактные, так и вполне реалистические композиции, например пейзажи, натюрморты.

Критерии оценки самостоятельных работ по дисциплине “Живопись и цветоведение»:

При выставлении оценки «отлично» учитываются следующие качества работы:

- правильное композиционное размещение на листе, общее композиционное решение, грамотное пользование техникой гуаши, цветовое решение композиции, аккуратность и законченность работы.

При выставлении оценки «хорошо» возможны небольшие погрешности и незначительные ошибки:

- композиционного плана, в цветовом решении

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:

- нарушение композиционного расположения на листе, ошибки в передаче пропорций, конструктивных особенностей, объёма изображаемых предметов, серьезные ошибки в передаче цветовых отношений, неаккуратность в работе, слабое владение техникой.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены серьёзные ошибки и нарушение всех перечисленных выше качеств и закономерностей изображения.

При выставлении оценки работу учитывается также общее впечатление от работы и оригинальность решения представленной композиции.

Список использованных источников

1. Панксенов Г.И. Живопись: Форма, цвет, изображение: Учеб. пособие для вузов.-2-е изд., стер. - М.: Академия, 2008. - 143с.: ил.
2. Визер В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. - СПб.: Питер, 2006. - 191с.
3. 3 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб. пособие. - 3-е изд. - М. : Высшая школа: Академия, 2000. - 270с.
4. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Учеб. пособие для вузов/ Моск. открытый соц.ун-т. - М.: Трикста: Академический проект, 2006. - 126с.
5. Живопись: Учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2004. - 223с
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М.: Изобразительное искусство, 1972
7. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М.: Высшая школа, 1982
8. Виннер А.В. Материалы масляной живописи./ Под. Общ. Ред. И.Э. Грабор. – М.: Сварог и К, 2009.