

О. П. Фролов

ЖИВОПИСЬ

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Нижний Новгород
2017

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет"

О. П. Фролов

ЖИВОПИСЬ

Дизайн интерьера

Утверждено редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Нижний Новгород
ННГАСУ
2017

ББК 85.12
Ф 91
УДК 75.02; 75.04

Рецензенты:

Михайлов С. М. – доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой дизайна ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»

Ахмедова Е. А. – доктор архитектуры, профессор, зав. кафедрой градостроительства АСИ ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»

Фролов О. П. Живопись. Дизайн интерьера [Текст]: учебно - метод. пособие /О. П. Фролов; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 28с.
ISBN 978-5-528-00254-5

В пособии рассматриваются основные методы и технические приемы изобразительного языка академической живописи, которые традиционно реализуются студентами на протяжении всего срока обучения. Тем не менее при освоении живописного мастерства ключевым является выявление, а затем и реализация мыслительных способностей при выполнении специализированных учебных заданий. Заданий, которые охватывают специфические творческие решения, предусматривающие раскрытие у учащихся способности трансформировать, преобразовывать постановочные учебные задания в декоративно-преобразовательные композиции. Рекомендуемые учебные изобразительные работы академической и специальной живописи являются необходимым направлением к решению проектных задач на дисциплине проектирование и других изобразительных и декоративно - прикладных дисциплинах.

Предназначено для преподавателей высших учебных заведений архитектурно-дизайнерских специальностей (по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн интерьера).

Данное пособие сохраняет авторский стиль изложения материалов.

ББК 85.12

ISBN 978-5-528-00254-5

© О.П. Фролов, 2017
© ННГАСУ, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели дисциплины

В предлагаемом методическом пособии учебные задания построены на основе совмещения двух направлений живописи: академической и специальной. Академическая живопись является той составляющей, которая, объединяясь с профилирующей дисциплиной «Проектирование интерьеров», в процессе комплексного обучения обеспечивает общую художественную подготовку. Дисциплина «Живопись» направлена на приобретение обучающимися знаний, навыков и умений для решения творческих задач. Рассчитана на три с половиной года обучения.

Содержание методического пособия бесспорно опирается на ключевые положения академической живописи, которые включают вопросы не только обучения студентов ретрансляции изображаемого, но и ориентирует на выполнение специализированных усложненных декоративно-формальных композиций с обязательным включением мыслительных способностей, касающихся преобразований, трансформаций, изобретений. Метод, который нашел свое применение в живописных работах, содействующих развитию фантазийных, ассоциативных способностей, который помогает осуществить живописные приемы при поиске стилевых, декоративных, пластических и других творческих воплощений. В том числе способствует применению профессиональных знаний по нормативной колористике при создании декоративно-фантазийных изображений, а также цветовой среды интерьера.

Цель (освоение академической и специальной живописи) является подготовкой будущего специалиста, способного постичь осмыслить образное значение цвета и применяемые в своем творчестве технические приемы и материалы.

1.2. Базовые документы

- 1.2.1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.
- 1.2.2. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки дизайнеров по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн интерьера.
- 1.2.3. Учебные планы высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Дизайн интерьера.
- 1.2.4. Программа по живописи МГХПА им. С.Г. Строганова.
- 1.2.5. Программа по живописи СПбХПА им. А. Л. Штиглица.
- 1.2.6. Ревякин П.П. Техника акварельной живописи. – М. 1959 г.
- 1.2.7. Отдельные задания из программ живописи некоторых учебных заведений.

1.3 Структура дисциплины

Курс	Направление	Профиль	Объем учебных часов					Контроль знаний
			Всего	Лекций	Лабор.	Практ. Семина.	Самост. работа	
I	54.03.01 Дизайн	Дизайн интерьера	132			132		зачет с оценкой
II	54.03.01 Дизайн	Дизайн интерьера	216			216		зачет с оценкой
III	54.03.01 Дизайн	Дизайн интерьера	216			216		зачет с оценкой
IV	54.03.01 Дизайн	Дизайн интерьера	108			108		зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Академическая живопись (акварель, гуашь).

Со второй половины первого курса студентам предлагается выполнение заданий, построенных в манере академической живописи с применением лессировочной техники акварельными красками.

2.2. Декоративная живопись.

В средней временной части обучения студенты пишут натурные постановки, ряд из которых подвергается преобразованию в декоративные композиции, акварельными и гуашевыми красками.

2.3. Формальные и ассоциативные композиции (плоскостные, объемные, пространственные).

К завершению обучения студенты нацелены на реализацию постепенно усложняющихся заданий, которые построены в виде формально-декоративных и ассоциативных композиций (плоскостные, объемные, пространственные. При обучении студентов академической и специальной живописи также осуществляется реализация сопутствующих знаний из области нормативной колористики.

Краски

Прежде чем начинать заниматься акварельной живописью, необходимо ознакомиться с красками, их свойствами, бумагой, кистями, подсобным инструментарием и оборудованием.

Все краски состоят из красящего и связующего вещества. Красящие вещества называют пигментами. Связующее вещество определяет основные технические свойства красок и влияет на приемы и способы их применения в живописи. В акварели одни краски мелкозернистые, они полностью растворяются в воде и покрывают бумагу тонкой пленкой; другие,

крупнозернистые, в воде находятся во взвешенном состоянии и покрывают бумагу слоем мелких крупинок. Мелкозернистые соединяются с бумагой прочно. Крупнозернистые, размокая, легко снимаются кистью. Мелкозернистые краски хорошо передают далекие воздушные планы, глубокие тени, гладкие полированные предметы, металл, стекло, шелк, фарфор и т.п. Крупнозернистые краски хорошо передают передние планы, освещенные места, предметы с грубой фактурой: камни, изделия из глины, бархат и т.д.

Краски делятся на простые (основные), спектральные и сложные. Простых красок всего три:

1. желтая (стронциановая лимонно-желтого оттенка);
2. красная (крапак розово-красного оттенка);
3. синяя (лазурь голубого оттенка).

Спектральные краски состояются из простых красок. Сложные краски – это все остальные, какие только могут встретиться в природе. При составлении красочного слоя целесообразно пользоваться следующими правилами.

Во-первых, теплые следует прокладывать в начале, а холодные – в конце. Холодные, положенные в начале, исчезают из вида, производя впечатление грязной бумаги.

Во-вторых, несомненно нужно начинать работу с более тонких красок, они не размываются последующими красками и создают ровный прозрачный слой. Заканчивается изображение крупнозернистыми красками, которые не допускают последующих покрытий. Кроющие краски: желтый крон, некоторые охры, сурик, зеленая хромовая, кобальт, ультрамарин и другие. Прозрачные краски: сажи, крапак, изумрудная зелень, берлинская лазурь и другие.

Бумага

Лучшей бумагой для акварели считается плотная бумага белого цвета с шероховатой зернистой поверхностью. Первым и наиболее важным качеством акварельной бумаги является ее белизна. Вторым важным качеством является ее прочность. Третьим, не менее важным свойством бумаги, является ее фактура.

Отечественную бумагу Гознак и сорта бумаги других стран-производителей полезно перед работой увлажнять, взяв для этого губку или толстую мягкую кисть.

Как подготовить бумагу для работы акварелью?

Лист бумаги натягивается на планшет правой стороной наружу. Правой стороной является сторона, которая имеет более рельефное тиснение. Перед натяжкой бумаги на подрамник следует положить лист горизонтально на подрамник и хорошо смочить. Убрав губкой лишнюю воду, примерить лист бумаги, равномерно загнув его края. Затем смазать клеем ПВА противоположные торцы планшета по длинной стороне. Начиная от середины в одну сторону, а затем в другую, равномерно приклеить загнутую полосу бумаги к торцу планшета. Подобное действие проделать на противоположной стороне

планшета, выровняв и слегка растянув бумагу на планшете. В заключение, подтянуть бумагу одновременно с двух сторон в углах планшета. Высушить натянутую бумагу в горизонтальном положении. Первой заботой акварелиста должна быть забота о сохранении белизны и свежести бумаги. При длительном рисовании карандашом, многочисленных исправлениях на бумаге поверхность ее разрушается, теряя свежесть, она темнеет. При работе над рисунком рекомендуется наносить на бумагу легкие карандашные линии. Неправильно нанесенные линии можно оставлять, т. е. не стирать ластиком. Под слоем краски карандашные линии теряются. Для длительной работы необходима прочная предельно белая бумага, которая должна выдерживать механические повреждения от нанесенного рисунка, тем более корректировка рисунка часто совершается при помощи ластика, что нежелательно. На протяжении всех стадий выполнения живописного задания бумага также теряет качество при многократном ее смачивании. Иногда возникает проблема очистки бумаги от красителя. Лучший способ очищения бумаги – это промывание. В чистой воде разводится мыло до состояния молока и мягкой кистью или натуральной губкой бумага осторожно промывается.

После выполнения рисунка нужно укрепить ее поверхностный слой. Для этого в стакане воды разводится пятисантиметровый столбик клея ПВА из тюбика. Этим составом осторожно мягкой кистью покрывается бумага. Она всегда должна быть хорошо натянутой на планшет. Если при натяжке бумаги в углах появляются неровности, что не допустимо. Планшет требуется обтянуть новым листом бумаги.

Кисти

В живописной технике решающее значение имеет кисть, и удача в большой мере зависит от качества кисти и оттого насколько хорошо живописец знает и чувствует возможности этого инструмента. Для акварельной живописи необходимо иметь мягкие кисти (беличьи) различного размера. Для планшетного формата берутся кисти от № 12 – 16. Самые мелкие номера кистей можно использовать для изображения деталей. Акварельная кисть своим кончиком, направленным вверх, вбирает краску, а опущенным – отдает ее. Когда акварелью покрывается бумага, кончик кисти опускается. Приподнятым кончиком кисти вверх кистью забирается избыток краски с поверхности листа. Для равномерного покрытия большой поверхности нужно применять способ косо́й штриховки.

Во время работы не рекомендуется прикасаться руками к поверхности бумаги, так как на засаленные места краска не будет ложиться ровным слоем. Необходимо научиться укрывать большие поверхности ровно одним тоном. Для этого нужно применять способ косо́й штриховки. Движение кисти должно быть пилообразным, состоящим из штрихов под углом 30 – 45° градусов. Здесь главное заключается в однообразном движении и скорости руки в продолжение всего покрытия. Такая штриховка позволяет смело

работать без подтеков при почти вертикальном положении планшета, но лучше держать планшет в наклонном положении. При создании живописной работы рекомендуется пользоваться поролоном для увлажнения бумаги перед работой, для подбора случайно текущей краски и осушения кистей.

Прекрасным инструментом для детализации является перо. Его предназначение в акварельной живописи наносить контур акварельными чернилами. Письмо пером дает тонкие и острые штрихи при изображении мелких деталей.

Техника лессировочного письма

Техника лессировочного письма основана на оптическом смешении красок, когда цвет последовательно (один на другой) нанесенных красок сливается в один тон и напоминает сложенные на светлом фоне цветные стекла, т.е. цвета разноцветных стекол сливаются в один общий цвет.

Техника корпусного письма основана на механическом смешении красок, когда цвет отдельных красочных крупинок сливается в общий тон.

По технике выполнения курсовых живописных заданий ниже предлагаются рекомендации:

1-я стадия – нанесение контура, т.е. условной границы формы.

2-я стадия – нанесение светотени по ее ступеням:

2.1. Первая ступень – выявление света от источника света, который определяет светлоту и цвет бликов.

2.2. Вторая ступень - свет от второстепенных источников света, которые определяют светлость и цветность полутонов, собственных и падающих теней.

2.3. Третья ступень – свет от более слабых источников, которые определяют силу и цвет рефлексов.

3-я стадия – цветовая подготовка. Это прием многослойной живописи. Многослойная подготовка дает сложный и богатый насыщенный цвет.

4-я стадия – моделировка. Наиболее сложная и ответственная стадия работ, которая посредством светотени передает трехмерную форму, создает осязаемую, реальную предметность изображения.

5-я завершающая стадия – представлена передачей перспективы: линейной, воздушной, световой и цветовой.

Линейная перспектива, Законы линейной перспективы хорошо известны в многочисленных руководствах, поэтому здесь они опущены.

Воздушная перспектива. Очертания предметов под влиянием воздушной среды при все большем удалении теряют четкость, ясность, приобретают расплывчатый характер.

Световая перспектива. С удалением предметы теряют четкость.

Цветовая перспектива. Цвет предметов по мере удаления, погружаясь в пространство, становится все более холодным.

Принцип восприятия лессировочного слоя краски основывается на просвечивании его основания, которым служит белая бумага. Красочный слой при всей своей многослойности должен иметь на бумаге наименьшую толщину. Итак, для построения лессировочного красочного слоя необходимы следующие технические условия:

- во-первых, мелкая фактура краски, тонкость красочного пигмента, предпочтительно полная растворимость красок в воде;
- во-вторых, максимальная прозрачность красок, дающая возможность основанию получить на себя свет и отразить его в таком количестве, которое бы давало возможность видеть краски на просвет;
- в-третьих, последовательность нанесения теплых и холодных лессировочных красок – от наиболее теплых и интенсивных к наиболее холодным и малоинтенсивным. Лессировка – техника теней, сочных красок и воздушных вторых планов.

Здесь уместно сообщить о черной краске. В практике акварельной живописи существуют разные точки зрения на применение черной краски; одни считают ее применение недопустимым, другие ее превозносят.

Черная краска, как наименее интенсивная, должна употребляться на конечной стадии работы. Она сдерживает и обогащает яркие краски. Не делает их слишком открытыми. При нанесении на бумагу черная краска отнимет свет. В результате краски выглядят тусклыми.

ЗАДАНИЯ I КУРСА *(вторая половина I-го семестра - 8 недель)*

На первом курсе обучение студентов начинается с учебных задач, обращенных на выполнение академических постановок, решаемых традиционным академическим методом в технике акварельной живописи. Основное место отведено изображению натюрморта как средству освоения взаимосвязи теплых и холодных цветов, светотени, нюанса, контраста и других аспектов цвета. Работа над натюрмортом помогает осмыслить законы композиции, дает возможность изучить способы передачи материальных особенностей тех или иных предметов. Освоение учебного натюрморта связано с наличием строго обозначенной дидактической цели: активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых.

ЗАДАНИЕ 1

НАТЮРМОРТ (теплый)

Предлагаемый учебный натюрморт состоит из трех крупномасштабных белых предметов на фоне светлых теплого цвета драпировок. Освещение яркое, создающее от предметов длинные падающие тени. В части организации

размещения реквизита на плоскости листа предметы должны занимать большую площадь в сравнении с фоном. После нанесения карандашного рисунка (предпочтительнее прорисовка контуров и теней голубым цветом). Затем студенты приступают к живописи.

Целью задания является отработка нанесения акварельной краски техникой лессировки с выявлением формы предметов и глубоких длинных падающих теней от белых предметов на фоне светлых теплых драпировках. (Смотри выше «Техника лессировочного письма»). На примере выполняемого натюрморта познакомить студентов с понятием – теплый колорит.

Материал: акварель.
Количество часов – 24.

ЗАДАНИЯ I КУРСА, 2-го СЕМЕСТРА

Во 2-м семестре учебные задачи направлены на выполнение постановок, решаемых традиционным академическим методом обучения в технике акварельной живописи. Основное место отведено изображению натюрморта как средству освоения взаимосвязи теплых и холодных цветов, светотени, нюанса, контраста и других аспектов цвета.

Предстоящая тема семестра раскрывается в основном на натюрмортах, выполняемых лессировочной техникой, а затем выстраиваются задания, обучающие студентов технике альприма (по сырому), то есть выполняются живописные работы без стадийности.

Идеалом живописной техники является альприма. Этот способ письма осуществляется по влажной поверхности бумаги. При этом студентам на протяжении всего сеанса следует стремиться сохранять бумагу во влажном состоянии.

Письмо по сырому начинается после того, как бумага чуть-чуть подсохнет. По мере высыхания бумагу смачивают вновь. Существует неверное суждение о том, что при письме по сырому, краски расплываются, не вписываются в намеченные рисунком границы. Успех работы зависит от степени влажности бумаги и от наполненности кисти краской. Если очень сильно увлажнить бумагу и набрать кистью много разведенной краски, мазки будут растекаться, образуя водянистые случайные тона. Поэтому чем больше увлажнена бумага, тем меньше нужно набирать на кисть разведенной водой краски. При уточнении и моделировании форм на кисти должно быть самое минимальное количество воды.

Цель: ниже предлагаемыми заданиями максимально приблизить умение обучающихся к свободному и энергичному владению техникой альприма, которая в сочетании с ранее изученной техникой лессировки позволит свободно решать в цвете графические проектные задачи.

ЗАДАНИЕ 2

НАТЮРМОРТ (холодный)

Натюрморт состоит из трех белых крупномасштабных предметов на фоне светлых холодных драпировок. Устанавливаются предметы реквизита ближе к краю подиума. Освещение яркое, создающее от предметов длинные падающие тени.

При изображении предметов, драпировок, падающих теней обратить внимание на построение воздушной и цветовой перспектив. При этом выявить светонасыщенность со значительно уменьшенной контрастностью на втором плане.

Цель: достижение колористического единства в изображаемой постановке, выявления освещенности, пространства и лепки формы предметов техникой послойного наложения красочного слоя лессировкой. Познакомить студентов с понятием – холодный колорит.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 3

НАТЮРМОРТ

Натюрморт из четырех предметов. Освещение академическое. Один из предметов гипсовая розетка. Целью задания является достижение выразительности и свежести цветового решения с отражением эффекта рефлексии цвета от драпировки и окружающих предметов на белом гипсовом предмете техникой – лессировка.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 4

НАТЮРМОРТ (смешанная техника)

На горизонтальной плоскости подиума на фоне нейтральной драпировки разрозненно раскладываются на уровне глаз сидящего человека яркие цвета фрукты и овощи, устанавливается также небольшого размера керамический глазурованный предмет темного цвета. По сравнению с предыдущими заданиями предложенный натюрморт собран из реквизита с многообразием цветовых и тоновых оттенков. При работе над натюрмортом планшет должен располагаться под небольшим углом, почти горизонтально. Предложенный натюрморт изображается дважды, т.е. рисуются два натюрморта, один под другим, при этом в каждом натюрморте предметы реквизита должны меняться

местами. Сначала изображается в цвете один натюрморт, а по окончании первого натюрморта выполняется второй. Освещение академическое.

Перед выполнением курсового задания студентам предлагается как на первом, так и на втором натюрмортах вначале нарисовать их легкими линиями карандаша и затем проложить светло-голубым цветом контуры, собственные и падающие тени. Далее по подготовленному контуру и проложенным светло-голубым цветом теням приступить к выполнению первого натюрморта в технике лессировки, а второго натюрморта – в технике альприма. Чтобы правильно выполнить задание, студентам необходимо стремиться сохранять бумагу во влажном состоянии на протяжении всего сеанса. Метод альприма позволяет брать цвет в полную силу и вести всю работу по мере необходимости, добавляя по сырому в уже ранее положенный красочный слой. Реквизит изображается в полную силу цвета.

И в первом, и во втором натюрмортах выполнение изображения начинается с самых ярких, насыщенных цветов или с самого темного места. После этого можно переходить к более светлым местам, сравнивая на предметах тоновые отношения. В предлагаемом учебном задании не применяется черный цвет. Темные места рекомендуется изображать смешением темных красителей, например, крапак с берлинской лазурью или подобным ярким синим цветом. Этим сочетанием цветов можно добиться желаемого результата.

Несколько технически усложненное живописное задание является целью научить студентов акварельной технике альприма. Через выполнение двух натюрморт на одном листе в разных техниках показать, чем отличается техника альприма от ранее изображаемых натюрморт лессировочной техникой.

По своей сути, это упражнение могло и не входить в перечень заданий в то время, когда студентам после освоения техники лессировки следует переключиться на изучение более сложной техники – альприма. Понятно, что техника лессировки для дизайнерских и архитектурных специальностей является начальным освоением живописи, поскольку учебные задания наиболее приближены к реализации заданий по проектированию. Освоение же техники альприма можно считать тем живописным началом, которое в первую очередь открывает возможность к осуществлению изображений более живописного, чем проектного характера, и готовит студентов к предстоящему планомерному выполнению учебных постановок с применением укывистой техники. Наряду с лессировочной техникой, техника альприма применяется на дисциплине «Проектирование» при выполнении проектных заданий на госэкзамене, следовательно, предлагаемое изображение двух натюрморт на одном листе является первым пробным освоением техники альприма с целью подготовки студентов к выполнению последующих курсовых заданий на более высоком уровне.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 5

НАТЮРМОРТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Постановка натюрморта помещается в глубокое пространство интерьера с включением в его состав крупного реквизита и предметов мебели, с достаточной задрапированностью цветными тканями, с выявлением линейной, цветовой и воздушной перспектив. Курсовая работа содержательно является итогом предыдущего семестра и выполняется акварелью в технике лессировки и альприма.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 6

НАТЮРМОРТ ИЗ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ

Постановка состоит из трех глазурованных предметов быта и фруктов на переднем плане. Подиум драпируется цветными тканями. Освещение яркое. Направленным снизу световым потоком контрастно выявить тени на предметах.

Контуры и тени предметов реквизита намечаются светло-голубым цветом по предварительному легкому карандашному рисунку. Далее по подготовленному контуру и проложенным теням приступить к выполнению работы техникой альприма. Выполнение задания начинается с самых ярких, насыщенных цветов или с самого темного места. Затем студентам необходимо постараться осуществить глубину световоздушной среды, с передачей иллюзорности лепки объемов и их материальности.

Несколько технически усложненное задание является целью: научить студентов акварельной технике альприма. Этот метод позволяет брать цвет в полную силу и вести всю работу по мере необходимости, добавляя по сырому в уже ранее положенный красочный слой.

Материал: акварель.
Количество часов - 20.
Всего за семестр – 100 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 3-го СЕМЕСТРА

После выполнения нескольких заданий, закрепляющих изобразительные навыки акварельной живописи, с настоящего семестра большинство заданий построены на изучении укрывистой техники. Как видно далее, учебные задачи направлены на выполнение работ, связанных с обретением техники корпусного письма.

Как известно, кроющими красками для работы на плотной бумаге или картоне являются гуашь и темпера. Гуашь – краска сильно кроющая, непрозрачная, она дает плотные и бархатистые тона. Ею лучше всего работать колерами, которые составляют на пластмассовой палитре, имеющей углубления в виде чашечек. В гуашевые краски можно добавлять акварельную краску, при этом колер становится чистым и звонким. Можно также смешивать с темперой. Начинать писать гуашью нужно с самых темных мест. Что же касается содержательного направления заданий, то они будут строиться по степени сложности с учетом постепенного перехода от академической живописи к декоративной, в том числе и к освоению построения формально-декоративных колористических композиций.

ЗАДАНИЕ 7

НАТЮРМОРТ

Постановка рассчитана на применение локальных цветовых отношений. Состоит из трех предметов связанных, одной темой, например: музыкальной, литературной, из области физики, химии, предметов графики и т.д. на фоне нейтральной драпировки. Освещение академическое.

Предметы натюрморта должны изображаться условно, но чтобы были узнаваемыми.

Цель задания: сочными локальными цветами передать характерные цветовые особенности постановки. Решение плоскостное.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 8

НАТЮРМОРТ ИЗ КРУПНЫХ ПРЕДМЕТОВ

Натюрморт из крупных трех предметов (самовар, музыкальные инструменты, скульптура и мелкие предметы) на фоне драпировок. Освещение академическое.

После ранее освоенных творческих акварельных акцентов в настоящем натюрморте обучение студентов перемещается в область изучения техники корпусного письма.

Как известно, предметный цвет или локальный нашел широкое применение в монументальной живописи. Под предметным цветом понимается цвет как признак предмета, наблюдаемый при рассеянном освещении. В то же время локальный цвет может восприниматься как символ, например «Купание красного коня» – художник Петров-Водкин. Его «красный» конь написан

крупным объемом без нюансов формы, как плоскость с не контрастным выявлением объема за счет утешнения по контуру. Каждый предмет реквизита изображается ему присущим локальным цветом. В данном случае цветовые рефлексы от окружающей среды и предметов не принимаются во внимание.

Цель: научить студентов моделировке формы предметов локальными цветами и умению изображать низкий плоскостной не контрастный объем.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 9

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ (свет и тень)

Постановка натюрморта состоит из трех предметов в среде драпировки. Освещение традиционно академическое.

Изображение натюрморта ориентировано на выявление цветовых плоскостей-пятен, декоративность которых исходит из изобразительного приема «Свет и тень». Предметы изображаются без полутонов. При этом тени смягчаются, т.е. не слишком контрастны по тону к светлым поверхностям реквизита. Все цветовые локальные пятна должны быть сгармонизированными между собой. Основой плоскостного изображения натюрморта служит взаимосвязь всех элементов по двум координатам.

Цветовое поле натюрморта создается с использованием обратной перспективы, с модификацией фактуры красочного слоя и его насыщенности. Графическая прорисовка натюрморта осуществляется четкой или произвольного характера линейной обводкой, или рваными по ширине обводки краями, которая должна выполнять роль композиционно красиво построенной структуры натюрморта. Светом обозначены цветовой локальности предметы натюрморта. Тени – черной обводкой.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 10

НАТЮРМОРТ В ИНТЕРЬЕРЕ (организация глубокого пространства)

Постановка натюрморта помещается в глубокое пространство интерьера с включением в его композицию крупного реквизита и предметов мебели, с достаточной задрапированностью цветными тканями.

Курсовая работа выполняется, как техникой лессировкой, так и альприма, с выявлением линейной, цветовой и воздушной перспектив, как.

Материал: акварель.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 11

НАТЮРМОРТ

Постановка представляет собой три ярких цветных предмета, реквизита, которые находятся в цветовом единстве с тремя драпировками. Освещение яркое.

Общий вид натюрморта должен быть насыщенным светом и рефлексами. Сущность изображения натюрморта представляет живописную систему, отличающуюся разложением сложных тонов с выявлением светлоты и яркости цветовой гаммы, богатством вольеров, рефлексов, цветных теней. Объемные формы натюрморта как бы растворяются в световоздушной среде, дематериализуются, обретают зыбкость очертаний. Живописная игра цветом должна придать красочному слою трепетность, рельефность. Требуется приложить творческую энергию и написать натюрморт ярко и выразительно.

Материал: акварель, гуашь,
цветная тушь.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 12

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ ***(керамические предметы)***

На подиуме устанавливаются керамические предметы насыщенного цвета: орнаментальное декоративное панно из керамического фонда, изделия декоративно-прикладного искусства на фоне декоративных тканей. Освещение академическое.

Задача состоит в правильной организации композиции на листе и видении общей цветовой и пластической гармонии, которая приобретает первостепенность в изображаемом натюрморте. Цвет берется более насыщенным, предметы не погружаются в пространственную среду. Реквизит изображается графичнее четче по силуэту. Блики и рефлексы игнорируются. Тени изображаются ослабленными, не разрушающими общетональную композицию. Объем предметов реквизита лепится по принципу низкого рельефа. Все предметы изображаются в единой плоскости.

Для большей выразительности декоративной композиции силуэты предметов прописываются контурной линией, цветом, взятым из цветовой гаммы натюрморта. Разнообразная величина толщины обводки должна подчеркнуть освещенные и неосвещенные части предметов при светопотоке, направленном на постановку под 45°. Принятая контурная линия должна красиво организовать структурный и одновременно декоративный рисунок натюрморта, как бы собрать его.

Цель задания: основное внимание направлено на гармонизацию колористического строя натюрморта, в котором функционируют в унисон насыщенный цвет, орнамент, силуэт.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 4-го СЕМЕСТРА

ЗАДАНИЕ 13

НАТЮРМОРТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Постановка охватывает часть интерьера аудитории с ее оборудованием: мольбертами, подиумами, планшетами, стульями, с достаточной задрапированностью цветными тканями. Предстоящее интерьерное пространство реализуется с учетом градации освещенности перед натюрмортом и самого натюрморта. То есть его первый план освещается сильнее, все менее второй и третий.

Изображаемая интерьерная среда, в которую помещен натюрморт, является для него фоном. При этом натюрморт остается главным изобразительным центром. Для того чтобы в заданном пространстве усилить его глубину, студенты должны изобразить перед ним часть пола. Чем ближе предмет, тем определеннее его локальный цвет? то есть при удалении предметов они все больше подвергаются воздействию световоздушной среды. Резкие контрасты цвета и тона, светотени, рефлексy первого плана далее смягчаются по мере удаления от зрителя.

Материал: акварель,

цветная тушь.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 14

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ С ЗЕЛеныМИ ТЕНЯМИ

Натюрморт состоит из трех ахроматических предметов и драпировок. Освещается снизу. Реквизит располагается так, чтобы впереди был низкий предмет небольшого размера, например, заварной чайник, а в глубине, высокий предмет светлого тона. На плоскости подиума реквизит расставляется так, чтобы падающая от края подиума тень закрывала около половины высокого предмета. Натюрморт из ахроматического преобразуется в хроматический. В колористическое отношение вступает красный и зеленый цвета. Главной целью является изображение натюрморта в тонально сложном сочетании двух цветов. В предложенном колористическом решении собственные и падающие тени выполняются зеленым цветом в унисоне с тональностью общего красного цвета. Для чего, при работе над натюрмортом рекомендуется прищурить глаза, посмотреть на натюрморт, а затем на свою работу (сравнить их тональности), т.е. создать на планшете сложнейшее **тональное единство двух цветов**. Вывести их в одну целостную композицию с нюансной тональной проработкой без выхода светлых цветовых пятен на первый план. Натюрморт изображается **двухмерно-плоскостным**.

Особенность состоит в обучении студентов тональному моделированию предметов и драпировок двумя цветами – красным и зеленым. Рекомендуется предварительно показать из фонда правильно выполненное задание.

Материал: гуашь, темпера и др.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 15

НАТЮРМОРТ

Постановка состоит из трех яркого цвета предметов реквизита, находящихся в цветовом единстве с тремя цветными драпировками. Освещение яркое.

Общий вид натюрморта должен быть насыщенным светом и рефлексами, сущность которого представляет живописную систему, отличающуюся разложением сложных тонов на чистые цвета с взаимопроникновением различных мазков чистого цвета, как бы смешивающихся в глазу зрителя светлой и яркой цветовой гаммой, богатством вальеров и рефлексов, цветными тенями. Контуры объемных форм натюрморта как бы растворяются в световоздушной среде, дематериализуются, обретают зыбкость очертаний. Живописная игра разнообразных мазков придает красочному слою трепетность,

рельефность. Курсовая работа по технике выполнения сходная с техникой импрессионизма. Цель: при изображении настоящего натюрморта необходимо выявить разницу и выполнить ее в настоящей постановке. Необходимо приложить творческую энергию и написать натюрморт ярко и выразительно.

Материал: акварель, гуашь,
цветная тушь,
смешанная техника.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 16

НАТЮРМОРТ ИЗ ПОЛОСОК

Набирается натюрморт из трех предметов реквизита и драпировки. Освещение академическое.

При выполнении настоящего задания основным элементом предложены горизонтальные членения, которые становятся решающими в процессе преобразования декоративного натюрморта. Членение осуществляется прямыми или изогнутыми полосками различных цветовых оттенков. Цветовой модуль – полоски выполняются на усмотрение автора, т.е. могут быть разной ширины, конфигурации и размера. При этом форма предметов моделируется отрезками полосок с обязательным показом объема: светом, собственной тенью, полутонem. Курсовая работа, при определенной раздробленности, в процессе набора полосок должна сохранить целостность изображаемых поверхностей.

Цель: натуральный натюрморт трансформировать в декоративный.

Материал: гуашь, темпера и др.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 17

НАТЮРМОРТ ИЗ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЕДМЕТОВ И ФРУКТОВ

На подиуме выстраивается в глубину три глазурованных предмета и фрукты на фоне нейтральной без складок драпировки. Освещение академическое.

Ставится задача на передачу глубокого пространства с выявлением световоздушной среды, а также с передачей иллюзорности на изображаемом реквизите, лепки объемов и их материальности. Проследить необходимо правильность изображения натюрморта, помещенного в пространство.

Цель: при выполнении учебного задания продолжить освоение уквивистой техники и этим приемом повысить изобразительное мастерство.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 16.

Всего за семестр -100 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 5-го СЕМЕСТРА

Обучение студентов в течение двух лет было направлено на освоение приемов и видов техники с применением акварельных и гуашевых красок. Приобретение таких навыков рекомендовано для выхода на практику, связанную с проектной деятельностью. Вместе с тем важнейшей целью дальнейшего обучения является не только активная ретрансляция изображения в различных видах техники, но и применение умений и знаний по преобразованию, трансформации стилизованных, формальных, ассоциативных и других качеств, развивающих фантазию учащихся и расширяющих возможности использования выразительных особенностей цвета.

ЗАДАНИЕ 18

НАТЮРМОРТ НА СУПРЕМАТИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Набор реквизита для натюрморта составляется из трех-четырех предметов на фоне цветных драпировок. Освещение обычное.

Идея создания декоративного натюрморта в духе супрематизма опирается на вовлечение студентов мысленно внедриться в логику представления и понимания авангардных размышлений Казимира Малевича на примере его творческих работ. Перед началом выполнения задания необходимо преподавателю провести вступительную беседу о супрематизме с показом иллюстраций по заданной теме.

Предметы натюрморта изображаются константно (контурная проекция, определяющая форму предмета). После поиска наиболее удачной расстановки предметов натюрморта их контуры подлежат преобразованию с ориентацией на геометризацию. Подиум, предметы и драпировки изображаются разными цветами как целостная плоскость. Изображается натюрморт сугубо плоским с применением локальных ярких цветов с изображением на плоскости каждого предмета цветной вертикальной растяжки без выявления объема. Плоскости предметов могут линиями делиться на части. По завершению курсового задания контуры предметов обводятся линиями черного цвета.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 19

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ (с плечами)

Живопись женской головы с плечевым поясом (портрет). Натура должна позировать в ярком по цвету платке и не менее яркой верхней одежде (блузка, кофта, платье). Чтобы портрет не был в неосвещенной части темным,

необходима подсветка экраном или вторым светильником, удаленным на необходимое расстояние.

Здесь уместно упомянуть о том, что, наряду с общими живописными задачами, необходимо обратить внимание на рекомендацию П.П. Ревякина (Техника акварельной живописи, Москва, 1959 год). Он обращает внимание на технику выполнения конечной стадии в живописной работе – обобщение и детализация, что наиболее показательно в портретной живописи. «Детализация – самая сложная стадия в техническом отношении. В этом смысле, детали должны быть написаны свежо, решительно, убедительно. В нанесении штрихов и мазков следует обращать внимание как на их цвет, так и на напряжение и характер. Цвет детализирующего штриха подбирается с полной уверенностью и точно наносится, конкретизируя рисунок и форму деталей».

Детализации подлежат основные места изображения, требующие более глубокой разработки. В портретной живописи обобщению подлежат второстепенные детали костюма, атрибутов и т. п., с тем чтобы при письме сосредоточиться на самом лице, на его наиболее характерных чертах. Учитывать цвет окружающих второстепенных деталей и фона, которые рефлексированы на лице натуры и которые, по сути, значительно воздействуют на цветовое решение портрета. Задание выполняется двумя стадиями и пишется гуашью.

1-я стадия

Студенты должны обеспечить учебную работу академически хорошо построенным рисунком головы и одежды.

Материал: карандаш.
Количество часов – 12.

2-я стадия

Заключается в проявлении энергичного подхода к созданию живописной работы, в которой как можно ярко выявить цвет с контрастирующими сгармонизированными теплыми и холодными цветовыми переходами.

Материал: гуашь.
Количество часов - 8

ЗАДАНИЕ 20

НАТЮРМОРТ ИЗ ПРЕДМЕТОВ С БЛЕСТЯЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

На подиуме выстраивается натюрморт из трех блестящих предметов (фарфор, металл, стекло, пластмасса с глянцевой поверхностью). Постановка формируется из достаточно крупного реквизита, который находится на фоне цветных ярких драпировок, уложенных крупными складками. Освещение академическое.

Это одно из действенных заданий, на котором студенты встречаются с рефлексирующей живописью на зеркальных поверхностях реквизита. Конечно же, здесь изучается правильность колористической взаимосвязи, ведущей к познанию цветовой целостности изображаемого натюрморта.

Цель задания: на основе физического свойства предметов с глянцевыми поверхностями научить студентов отразить на изображаемых предметах окружающую среду. В частности, это касается предметов и драпировок.

Материал: гуашь, темпера.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 21

АХРОМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ

Постановка состоит из трех ахроматических предметов. В выполнение поставленной задачи входит принцип трансформации ахроматической первоосновой натюрморта в хроматическую. Каждый из обучающихся, на свое усмотрение, выбирает по желанию свою индивидуальную цветовую сгармонизированную гамму и наносит ее на иную, т.е. на предложенную заданием ахроматическую, но при этом обязательно выдерживая реальную тональность каждого предмета, в том числе и драпировки. Постановка пишется легко, быстро, энергично, с акцентным усилением цвета.

Материал тушь: темпера.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 22

ДЕКОРАТИВНАЯ ФОРМАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

В данной курсовой работе студентам предлагается создать цветную декоративную двухмерную композицию формального характера, тщательно продумав ее размещение в формате листа. Содержание работы должно быть оптимистичным, создающим радостное и солнечное настроение. Автор должен особо ярко выявить свои живописные способности.

В задачу входит создание живописного панно с применения двух простых геометрических фигур – квадрата и окружности, при ограниченных комбинационных возможностях.

Задание выполняется двумя стадиями.

1-я стадия

Провести активный поиск вариантов с выполнением обязательного условия, т.е. осуществить преобразование букета природных цветов в декоративную, развернутую, плоскостную композицию. Стебли цветов – это вертикально нанесенные на планшет линии в ритмичном или аритмичном порядке, комбинируя их толщину. Таким образом, весь лист прорисовывается линиям – «стеблями». Их частота (шаг) произвольно зависит от композиционного предложения автора. Далее рисунок линий наносится на цветной светлый или белый фон. В полученную линейную (стебли) структуру листа вписываются цветные кружочки, окружности и квадратики различного размера. Комбинирование геометрическими фигурами в данной работе играет основную композиционную роль. Кружочки и квадратики следует разместить не ниже одной третьей в верхней части листа. Представленная композиция, выполненная в холодной, теплой или композитной (смешанной) цветовой гамме. В конечном результате должна быть сгармонизированной в цвете.

Материал: любой.
Количество часов – 12.

2-я стадия

Выбранное лучшее эскизное предложение переводится на лист и изображается начисто. При создании декоративной композиции желательно пользоваться яркими чистыми цветами гуашевых красок с добавлением других ярких красителей или других водных красок.

Материал: гуашь, темпера, акварель,
и другие красители на водной основе, цветная тушь,
аэрограф, гелевые ручки и т.д.

Количество часов – 12
Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ Ш КУРСА, 6-го СЕМЕСТРА

Цель обучения студентов в данном семестре – закрепить живописные навыки, полученные на предыдущих курсах. Ниже предлагается ряд творческих работ, развивающих фантазию и умение использовать композиционные и выразительные возможности цвета. В курсовых работах предлагается применять разнообразные техники выполнения.

ЗАДАНИЕ 23

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ НАТЮРМОРТ (стекло, зеркала)

Натюрморт составляется из драпировки и трех предметов, контрастных по форме и размерам. Предметы реквизита помещаются в среду, состоящую из стекол и зеркал. Одно зеркало ставится, другое кладется на подиум так, чтобы и освещение, и зеркала максимально отражали предметы натюрморта с введением эффекта визуального преломления постановочных элементов на зеркальных и стеклянных поверхностях с проявлением отражения и прозрачности. Композиция постановки строится на физическом свойстве отражения.

Цель: научить студентов передаче живописными средствами прозрачности цвета стеклянных предметов и эффекта зеркального преломления в пространственной среде с сохранением материальности реквизита.

Материалы: гуашь, акварель.

Количество часов –20.

ЗАДАНИЕ 24

НАТЮРМОРТ – ТКАНЬ

Натурная постановка составлена из одного небольшого предмета темного цвета в среде трех драпировок. Одна из драпировок с богатым раппортным или с каким-либо не сложным рисунком в виде цветных абстрактных пятен композиционно занимает доминирующее место в натюрморте. Две другие, контрастные по тональности (светлая, темная без орнамента) вместе с третьей вывешиваются и укладываются на подиуме с художественно организованными крупными складками, выявляющими тектонику ткани. Драпировка с раппортным рисунком обязательно укладывается с выносом со второго плана на первый, а именно: от удаленной вертикальной плоскости подиума на горизонтальную, а затем свешивается с передней вертикальной. Освещение академическое.

При этом студентам следует акцентировать внимание на формирование пространства. Применить знания линейной, световой, цветовой и воздушной перспектив. К тому же следует создать пространство, несколько утрируя его, т.е. на первом плане максимально увеличить контрастность, а с постепенным переходом на второй план значительно уменьшать ее. Создать энергичный в цветовом отношении натюрморт, в котором должен торжествовать не только колорит, но и фактура с хорошо прорисованным орнаментом и проработанными складками – театр из драпировок. Техника изображения

натюрморта перемежающаяся – альприма с лессировками, в том числе и укывистая техника.

Материал: акварель, гуашь, темпера, перо по желанию студентов.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 25

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА В ИНТЕРЬЕРЕ

В организованной цветовой среде интерьера, сформированной из крупных предметов и драпировок. Основным композиционным акцентом постановки предлагается, сидящая женская фигура, одетая в яркую одежду. Освещение академическое.

Цель: живописными средствами передать пространство интерьера с учетом сохранения воздушной, цветовой и линейной перспектив.

Курсовое задание состоит из двух стадий выполнения:

1-я стадия

В начале выполнения задания осуществляется поиск исходно выгодной точки зрения на постановку. Определяется композиционное решение изображения на листе. Прорисовывается в академической манере пространство с натурой и предметным насыщением.

Материал: карандаш.

Количество часов – 16.

2-я стадия

Выбранными изобразительными материалами, комбинированной техникой осуществляется энергичное воплощение живописной постановки природы в пространстве интерьера.

Материал: произвольный.

Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 26

ТЕМАТИЧЕСКИЙ НАТЮРМОРТ

Натюрморт состоит из трех-четырех предметов (емкостей) и драпировок, построенных в глубину, то есть, расставленных предметов в глубину, с тем чтобы максимально изобразить – построить пространство. На передний план, на определенной задрапированной подставке выдвигается самый крупный темный предмет, например, большой горшок или чугун. Этот предмет определяет сюжет и цветовой строй композиции. В визуальном поле он занимает роль главного действующего лица. При сильно направленном освещении второго плана,

построенном за «главным лицом», который находится в контражуре сюжет натюрморта композиционно завершается.

Цель задания состоит в предельно острой контрастной тональной передаче переднего плана с противостоянием мягко удаляющегося в пространство второго плана.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 24.

Всего за семестр – 100 часов.

IV КУРС, 7-й СЕМЕСТР

Наряду с академическими задачами решаемыми в этом семестре, продолжается изучение метода пространственного построения цветовой среды, а также выполнение упражнений на преобразование изображений в формально-условные композиции.

Кроме традиционных изобразительных материалов, которые определяют сущность работы, начиная с 7-го семестра во всех заданиях допускаются и другие, например, цветная тушь, пастель, цветные мелки, цветные фломастеры, гелевые составы и т.п., а также разнообразные инструменты для нанесения на бумагу красителей, например, перья, рапидографы, палочки, гелевые ручки, кисти, аэрограф и т. д.

Дальнейшие учебные задания, как по применению материалов, так и по инструментарию должны нести экспериментальный, новационный характер.

ЗАДАНИЕ 27

НАТЮРМОРТ «ОСЕНЬ»

Натюрморт составляется из вазы, веток, листьев и цветов. Для его выполнения студенты из имеющихся иллюстраций на фотографиях в журналах, книгах, проспектах и т. д. в итоге создают преобразованный формально-декоративный натюрморт с применением богатого колорита. Каждое задание выполняется индивидуально. Не должно быть повторений и выполняется на двух листах. Освещение академическое.

1-й лист

Трехмерный натюрморт пишется крупно в формат листа. Студенты должны проявлять активность и писать сочно, свежо и быстро.

Материалы: гуашь, темпера, акварель, цветная тушь.

Инструменты: кисть, перо.

Количество часов – 20.

2-й лист

Работа на 2-м листе обозначена авторским творческим началом, базирующимся на умении трансформировать натурное изображение в формально условное декоративно-графическое. В данном случае натюрморт композиционно преобразуется из объемного решения в плоскостное. Основой плоскостного изображения служит взаимосвязь всех элементов по двум координатам. Цветовое изображение может быть выражено некоторым подобием, приближенным к рапортному (текстильному) решению, но без выхода изображения за пределы листа. Цвет занимает ведущую колористическую роль, которая представлена яркой, звонкой, насыщенной палитрой сгармонизированного разноцветия. Выполнение задания должно отличаться хорошей, четкой прорисовкой элементов натюрморта с применением техники «пера». Таким образом по завершению изображения натюрморта следует его воспринимать как декоративное светообильное и цветообильное панно.

Материал: гуашь, темпера, акварель, цветная тушь.
Инструмент: кисть, перо.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 28

НАТЮРМОРТ (в технике импрессионизма)

На подиуме формируется натюрморт из трех светлых, яркого цвета драпировок и трех предметов, находящихся в цветовом единстве. Освещение академическое.

Предлагаемое задание условно названо «в технике импрессионизма», оно не повторяет в чистоте это направление. Скорее всего, в задании предусматривается наиболее применяемая авангардная техника, которая обозначена картинами двух художников, относящихся к неоимпрессионизму: Писсаро «Бульвар Монмартр, дождливый полдень», Сёра «Натурщицы». Трепещущий, но в то же время суховатый эффект его (научного) импрессионизма коренным образом отличается от (живописного) импрессионизма.

При выполнении курсового задания следует обратить внимание на произведения: «Бульвар Монмартр» и «Натурщицы». Они раскрывают возможности наиболее верного движения к выполнению непростого задания.

Вышеприведенные примеры должны ориентировать студентов на выполнение натюрморта, насыщенного светом и рефлексами, аура которого представляет живописную систему, отличающуюся разложением сложных тонов на чистые цвета с взаимопроникновением отдельных мазков,

воспринимаемых зрителями как смешивающиеся. При сохранении локального цвета предметов и драпировок натюрморт отличается светлой и яркой цветовой гаммой, богатством вольеров и рефлексов. Объемные формы как бы растворяются в опутывающей их световоздушной среде. Писать кистевыми мазками крупного размера не рекомендуется, поскольку теряется форма предметов. Крупные мазки не масштабны по отношению к размеру изображаемых предметов натюрморта.

Цель: при письме натюрморта должна проявиться игра разнообразных мелких кистевых мазков, пастозных и жидких, придающих красочному слою трепетность и ощущение рельефности.

Материал: акварель, гуашь,
цветная тушь.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 29

НАТЮРМОРТ – КОМПОЗИЦИЯ (японская)

На подиуме зеленая стеклянная прозрачная ваза, богатая отражающимися световыми бликами. В вазу помещена ветка с плодами японской айвы или плодами физалиса. Освещение при этом традиционное.

Задание знакомит студентов с композиционным приемом заполнения листа по принципу «много фона – мало фигуры». Общий характер натюрморта должен быть более графичен, чем живописен, выражающий подобие японского иероглифа с четким несколько аскетичным изображением. Выполняя курсовую работу следует, с присущей легкостью транслировать прозрачность стекла с бликами, рефлексами, а также графически выявить ажурность ветви айвы или физалиса. Ваза, ветвь и плоды пишутся объемными, но обязательно изображаются в одной плоскости, в которую вписывается еще один плод как дополнительный компонент в решаемой композиции. В плоскость листа также включается надпись «айва» или "физалис", выполненная шрифтом, подчиненным содержанию задания (как иероглиф). Студенты должны подойти к выполнению этого задания с особой тщательностью, при этом графическое изображение натюрморта должно быть подчеркнуто прорисованным, а изображение укрупненным.

Цель: живописными средствами обучить студентов композиционному приему «много фона, – мало фигуры».

Материал: акварель, гуашь,
цветная тушь и т.д.

Инструменты: кисть, перо, аэрограф.

Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 30

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ НАТУРА (кулисный коллаж)

В окружении интерьерной среды цветных драпировок и других предметов на подиуме усаживается на стуле в цветистой одежде женская натура с гитарой или с другим струнным инструментом. Освещение академическое.

В процессе создания своеобразной декоративно-преобразовательной композиции, курсовая работа доставляет возможность студентам проявить свой творческий потенциал. Курсовое изображение состоит из трех стадий выполнения.

1-я стадия

На 1-й стадии задания студенты выполняют изображение в виде академического рисунка (1-й лист).

Материал: карандаш.
Количество часов – 8.

2-я стадия

На 2-й стадии создается цветной картон с переводом академического рисунка на рисунок, доводящий формы натуры, драпировок и предметов до формальной условности – геометризации (2-й лист).

Материал: карандаш, гуашь, темпера.
Количество часов – 8.

3-я стадия.

Третья стадия завершается своеобразным учебным заданием с принятым колористическим решением, имеющим вид декоративного кулисного панно, изготовленного из формализованных элементов. Скопированные контуры цветных элементов со 2-го листа переводятся на предварительно окрашенные разного цвета листы плотного картона, из которых далее вырезаются формализованные элементы, которые затем выклеиваются на базовую основу вспененного картона размером 600 x 800мм. Вырезанные цветные элементы приклеиваются к заготовленной основе на картонных «ножках».

П-образной формы. За счет изменения высоты приклеенных «ножек» к основе и вырезанных формальных элементов, выстраивается кулисный рельеф, т.е. в процессе выклейки элементов сохранять созданное пространство изображения на 1-м листе. Высота рельефа кулис на переднем плане не должна превышать 65 мм от плоскости основы.

Материал: вспененный картон, плотный картон, клей, гуашь, темпера и.т. д.

Количество часов – 12.

Всего за семестр 100 часов.

Всего заданий 30.

Фролов Олег Петрович

Живопись

Дизайн интерьера

*Учебно-методическое пособие
для преподавателей*

Редактор
Н. А. Воронова

Подписано в печать Формат 60x90 1/8 Бумага газетная. Печать трафаретная.
Уч. изд. л. 3,2. Усл. печ. л. 3,5. Тираж 300 экз. Заказ №

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.
Полиграфический центр ННГАСУ, 603950, Н.Новгород, Ильинская, 65
<http://www.nngasu.ru>, srec@nngasu.ru