

О. П. Фролов

ЖИВОПИСЬ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

*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

Графический дизайн

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. Графический дизайн [Текст]: учебно - метод. пособие /О. П. Фролов; Нижегород. гос. архитектур.- строит. ун-т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2017. – 29 с.
ISBN 978-5-528-00252-1

В пособии изложены цели и задачи рядом последовательно выстроенных учебных заданий, направленных на освоение методов и технических приемов изобразительного языка академической живописи. В рамках учебного процесса академическая живопись является одной из учебных дисциплин, развивающих профессиональные знания, умения и навыки с целью применения в профессиональной деятельности художника-графика. В процессе обучения студентов академическому живописному мастерству уделяется внимание изучению учебных заданий, охватывающих специальные творческие решения, базирующиеся на мыслительной основе, предусматривающие выявление у студентов способности преобразовывать постановочные учебные задания в декоративно-графические композиции. Выполнение специальных заданий по живописи приближает к решению проектных задач по дисциплине «Проектная графика».

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

Данное пособие сохраняет авторский стиль изложения материалов.

ББК 85.12

ISBN 978-5-528-00252-1

© О.П. Фролов, 2017
© ННГАСУ, 2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель дисциплины

В настоящее время в вузах дизайнерской ориентации, наряду с изучением академической живописи, рекомендуется внедрение в учебную практику дисциплины – «Специальная живопись». В предлагаемом методическом пособии учебные задания построены на основе совмещения двух направлений живописи: академической и специальной, которые согласуются с бесспорными ключевыми положениями академической живописи.

Предлагаемая разработка учебных заданий способствует приобретению знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для решения творческих задач при выполнении курсовых живописно-графических работ по дисциплине «Проектная графика». При этом курсовые задания по спецживописи в течение срока обучения синхронно перемежаются с заданиями академической живописи. Изобразительные работы по спецживописи являются видоизмененным продолжением учебных работ академической живописи. А это значит, что на основе учебных заданий с ориентацией на академизм их содержание органично погружается в поле трансформаций и преобразований с результативным выходом на декоративно-графические, фантазийно-графические и формальные композиции. Приобретенные знания и умения спецживописи помогают решать живописные и колористические задачи при поиске стилевых, декоративных, пластических и других воплощений. В процессе комплексного обучения одновременный подход к выполнению учебных заданий обогащает дисциплину «Проектная графика». Цель познания академической и специальной живописи как единой дисциплины заключается в подготовке будущего специалиста-профессионала в области графического дизайна, способного постигнуть специфику деятельности, затрагивающего сферу рекламной и печатной продукции.

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) Графический дизайн.
- 1.2.3. Учебные планы высшего профессионального образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) Графический дизайн.
- 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. Семин.	Самост. работа	
I	54.03.01 Дизайн	Графический дизайн	132			132		зачет с оценкой
II	54.03.01 Дизайн	Графический дизайн	216			216		зачет с оценкой
III	54.03.01 Дизайн	Графический дизайн	216			216		зачет с оценкой
IV	54.03.01 Дизайн	Графический дизайн	108			108		зачет с оценкой

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Начиная с I курса задания по живописи в основном выполняются акварельными красками, распространенными видами техники – лессировкой и альприма.

Задания построены по принципу от простого к сложному, от локальности до колористической нюансировки цвета, от двухмерного пространства к трехмерному, от плоскостного изображения предметов к объемному. Для выполнения курсовых работ необходимы знания о свойствах красок и разнообразии техник.

2.2. Некоторые плановые задания (натюрморты) академической направленности в средний временной период обучения подлежат трансформации с ориентацией на выполнение формальных графических композиций акварельными, гуашевыми, темперными и другими красками.

2.3. К завершению обучения академической и спецживописи содержание курсовых работ и применяемые виды техники постепенно усложняются выполнением заданий в виде формально-декоративных и ассоциативных композиций с уклоном в графику (плоскостные, объемные, пространственные).

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

Акварельные краски

Все краски состоят из красящего и связующего веществ. 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.

Тонкие 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 (краплак 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 такими правилами:

Во-первых, теплые следует прокладывать в начале, а холодные в конце. Поскольку холодные, положенные в начале, исчезают из вида и производят впечатление грязной бумаги.

Во-вторых, следует начинать работу с более тонких красок, они не размываются последующими красками и создают ровный прозрачный слой. Завершается задание крупнозернистыми красками, которые не допускают последующих покрытий. Кроющие краски: желтый крон, некоторые охры, сурик, зеленая хромовая, кобальт, ультрамарин и другие. Прозрачные краски: сажи, краплак, 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 подчас в большой мере зависит от качества кисти и от того, насколько хорошо живописец знает и чувствует возможности этого инструмента. Акварельная кисть, своим кончиком направленная вверх, вбирает в себя краску, а опущенная отдает краску. Для акварельной живописи необходимо иметь мягкие кисти (беличьи) различного размера от 0 до 24. Самые мелкие номера кистей можно использовать для изображения деталей. Когда акварелью покрывается бумага, кончик кисти опускается. Приподнятым вверх кончиком кисти забирается избыток краски с поверхности листа.

Во время работы не рекомендуется прикасаться руками к поверхности бумаги, так как на засаленные места краска не будет ложиться ровным слоем. Необходимо научиться покрывать большие поверхности ровно одним тоном. Для этого нужно применять способ косой 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. Оно 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:

первая ступень – выявление света от источника света, который определяет светлоту и цвет бликов;

вторая ступень – свет от второстепенных источников света, которые определяют светлость и цветность полутонов, собственных и падающих теней;

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 все более 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, предпочтительна 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 должна употребляться на конечной стадии работы. Она сдерживает и обогащает яркие краски. Не делает их слишком открытыми. При нанесении на бумагу черная краска отнимает свет. В результате краски выглядят тусклыми.

ЗАДАНИЯ I КУРСА *(вторая половина 1-го семестра, 8 недель)*

На I курсе обучение студентов начинается с заданий, направленных на выполнение академических постановок в технике акварельной живописи, решаемых традиционным академическим методом обучения. 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 драпировок теплого цвета средней плотности. Освещение академическое.

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) студенты приступают к живописи.

Цель: отработка нанесения на бумагу тонких прозрачных лессировочных слоев с выявлением белых предметов на фоне теплых драпировок. На примере выполняемого натюрморта познакомиться 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 лессировочными постановками, а затем разворачиваются задачи обучения технике альприма (по сырому), то есть живописной работой без стадийности.

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

Начинать письмо по сырому надо после того, как бумага чуть-чуть подсохнет, но будет равномерно влажной. По мере высыхания бумагу смачивают снова. Существует неверное суждение, что при письме по сырому краски расплываются и 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 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 – лессировка)

На подиуме в окружении драпировок холодного цвета средней плотности ставится натюрморт из трех белых крупномасштабных предметов. Предметы

натюрморта установить 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. Одновременно выявить его светонасыщенность со значительно уменьшенной контрастностью на втором плане.

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

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 3

НАТЮРМОРТ

Натюрморт состоит из трех предметов произвольной формы на фоне светлой драпировки. Освещение академическое.

Важнейшей целью задания является достижение колористического единства в изображаемой постановке, выявлении освещенности и лепки формы предметов техникой послойного наложения красочного слоя – лессировка.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 4

НАТЮРМОРТ (лессировка)

Натюрморт из 4-х предметов и 2-х драпировок. Один из предметов гипсовый (*розетка*). Одна драпировка холодного, другая – теплого цвета. Освещение академическое.

Предлагается написать натюрморт лессировочными слоями на контрастном основании взаимосвязи теплого и холодного цветов с выявлением прозрачности в собственных и падающих тенях. На созданной колористической основе, курсовая работа завершается с желательным авторским проявлением энергичности.

Целью задания является достижение выразительности и свежести цветового решения с отражением эффекта рефлексии цвета окружающих предметов на белом гипсовом предмете техникой – лессировка.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 5

НАТЮРМОРТ (архитектурный облом)

Итоговое задание обучения живописи лессировочной техникой. Задание представлено архитектурным обломом (архитектурной деталью). Облом фиксируется у основания вертикальной плоскости подиума с наклоном (ракурс) вперед под углом 15, 20 градусов. Направленный свет на облом должен максимально способствовать выявлению его формы, а также его собственных и падающих теней. Курсовая работа выполняется на листе А-2.

Облом, расположенный на расстоянии от вертикальной плоскости подиума, позволяет создать учебную возможность для выполнения главной цели: живописными средствами передать его объем и окружающее пространство. В передаче структуры облома стараться выявить «прозрачность», легкость и белизну гипса. Безусловно, в процессе выполнения задания постоянно обращать внимание на построение линейной, воздушной, цветовой и световой перспектив. На общем его объеме проработать детализацию.

Детализация – самая сложная в техническом отношении стадия. Она требует ясности, точности в нанесении красок. Наиболее важные приемы детализации: мазок, штрих и ретушь кистью и пером. Для работы пером применяются акварельные чернила (разведенная акварель в воде).

Во время тщательной проработки деталей ни в коем случае не терять чувство цветового обобщения изображаемой постановки.

Цель: усилия студентов в работе над рисунком должны быть направлены на решение, касающееся композиции, конструкции, пластики, проработки деталей при сохранении целостности изображаемого кронштейна, с непременно выявлением материала (гипс).

Материал: акварель, акварельные чернила.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 6

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 натюрмورتов на одном листе в разных видах техники показать, чем отличается техника альприма от ранее изображаемых натюрмортных 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 проектного задания на госэкзамене, следовательно – предлагаемое изображение двух натюрмортных 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.
Всего за семестр 100.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 3-го СЕМЕСТРА

Предстоящая тема семестра раскрывается в основном постановками с изучением техники альприма, а затем, на последних заданиях семестра, осваивается обучение уквивистой технике (гуашь, темпера)

Идеалом живописной техники является альприма. Этот способ письма осуществляется по влажной поверхности бумаги. Начинать письмо по сырому надо после того, как бумага чуть-чуть подсохнет, но будет равномерно влажной. А затем, по мере высыхания, бумага смачивается снова.

Существует неверное суждение, 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 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, а также корпусной техникой, которые позволят на дисциплине «Проектная графика» умело решать графические проектные задачи.

ЗАДАНИЕ 7

НАТЮРМОРТ ***(смешанная техника)***

Составляется натюрморт из трех белого цвета геометрической формы предметов реквизита. Горизонтальная и вертикальная плоскости подиума драпируются тканями яркого цвета. Натюрморт освещается от лампы накаливания ярким лучом теплого цвета.

Натюрморт выполняются комбинированной техникой лессировка и альприма. После прорисовки контура и теней светло-голубой краской проложить лессировочным слоем освещенные места краской слегка теплого цвета, например охрой.

Цель: написать натюрморт на контрастном основании взаимосвязи теплых и холодных цветов с применением техник лессировки и альприма с выявлением прозрачности в собственных и падающих тенях, применив технику – лессировка. То есть, просушив бумагу после каждого нанесенного слоя красителя совместить послойную технику, с техникой альприма – по сырому.

Материал: акварель.
Количество часов –20.

ЗАДАНИЕ 8

НАТЮРМОРТ

(из глазурованных предметов – альприма)

Постановка состоит из трех глазурованных предметов быта и фруктов на переднем плане. Подиум драпируется цветными тканями. Освещение яркое. Световой поток направлен снизу – контрастно. Необходимо передать глубину пространства от направленного снизу светового потока на предметах выявить тени. Контуры и тени предметов намечать светло-голубым цветом по легкому карандашному рисунку. Далее по подготовленному контуру и проложенным теням приступить к выполнению работы техникой альприма. Начинается работа с самых ярких, насыщенных цветов или с самого темного места. Затем 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. Изображается натюрморт с поставленной задачей активного применения техники альприма.

Материал: акварель.
Количество часов – 20

ЗАДАНИЕ 9

НАТЮРМОРТ (акварель)

На фоне нейтральной драпировки на подиум ставятся в линию четыре предмета теплого колорита со сложными контурными очертаниями Освещение академическое. Натюрморт изображается на листе форматом А2.

Из предложенных предметов реквизита каждый студент создает свою композицию. На две третьих выше предметов первой линии изображается вторая линия, которая несколько смещается вправо или влево. Предметы

второй линии повторяют контурный рисунок реквизита первой линии. Изображенные драпировка и реквизит выполняются акварелью. После чего натюрморт завершается цветными акварельными чернилами (акварель разводится в воде) в технике штриховки пером.

На подготовленном фоне драпировки реквизит первого плана, изображается плотными по цвету, акварельными чернилами теплого цвета. Второй план изображается холодного цвета акварельными менее плотными чернилами.

Цель: создать единую целостную цветовую композицию, применив при этом два разных вида изобразительных техник – живописную и графическую.

Материал: акварель, цветные фломастеры.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 10

НАТЮРМОРТ ИЗ КРУПНЫХ ПРЕДМЕТОВ

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

С настоящего натюрморта студенты перемещают ранее освоенные творческие акценты в область изучения техники корпусного письма. Если лессировочная живопись основана на оптическом смешении красок, когда цвет последовательно нанесенных красок сливается в один красочный слой, то корпусное письмо основано на механическом смешении красок, когда цвет отдельных разноцветных крупинок красок сливается в единый общий тон. 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 утемнения 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 – 20.

ЗАДАНИЕ 11

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

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

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

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 рефлексy 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 ширины линии обводки должна подчеркнуть освещенные и неосвещенные части предметов при светопотоке, направленном на постановку под 45 градусов. Принятая контурная линия должна красиво организовать структурный и одновременно декоративный рисунок натюрморта - собрать его.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ II КУРСА, 4-го СЕМЕСТРА

В заданиях четвертого семестра содержательная сторона натюрмортов ориентирует студентов на выполнение преобразования постановок академической живописи с переводом на специальную ориентированную на выполнение учебных работ графической и декоративно преобразовательной направленности.

ЗАДАНИЕ 12

НАТЮРМОРТ

Натюрморт набран из крупных предметов реквизита в композиционном единстве с мебелью (стул, стремянка, мольберт). В составе натюрморта также может быть колонна. Как правило, натюрморт устанавливается к одной из стенок учебной аудитории задрапированной цветными тканями. Достаточно освещен.

Для того чтобы в заданном пространстве усилить его глубину, студенты должны показать часть пола перед натюрмортом. На переднем плане желательно усилить контрастность. Отступая в глубину изображаемого натюрморта, следует смягчать его контрастность. Особенно внимательно отнестись к выявлению линейной, воздушной, световой и цветовой перспектив.

Материал: акварель.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 13

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 научного импрессионизма коренным образом отличается от живописного импрессионизма.

В курсовом задании следует обратить внимание на произведения: «Бульвар Монмартр» и «Натурщицы». Они раскрывают возможности наиболее верного движения к выполнению непростого задания.

Выше приведенные примеры должны ориентировать обучающегося на выполнение натюрморта, насыщенного светом и рефлексами, аура которого представляет живописную систему, которая отличается разложением сложных тонов на чистые цвета с взаимопроникновением отдельных мазков, как бы смешивающихся в глазу зрителя. При сохранении локального цвета у предметов и драпировок натюрморт отличается светлой и яркой цветовой гаммой, богатством рефлексов и рефлексов, Объемные формы как бы растворяются в опутывающей их световоздушной среде.

Цель: при письме натюрморта должна проявиться игра разнообразных мелких кистевых мазков, пастозных и жидких, придающих красочному слою трепетность и ощущение рельефности. Писать кистевыми мазками крупного размера не рекомендуется.

Материалы: гуашь, темпера,
цветная тушь.

Количество часов – 20

ЗАДАНИЕ 14

ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ ***(свет и тень)***

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

Изображение натюрморта ориентировано на выявление декоративности цветowych плоскостей, которая исходит из изобразительного раритета «Свет и тень». Исключаются существующие полутона. При этом собственные тени смягчаются, т.е. не слишком контрастны по тону к светлым поверхностям реквизита. Все локальные цветowe отношения должны быть сгармонизированными между собой. Основой плоскостного изображения натюрморта служит взаимосвязь всех элементов по двум координатам. Двухмерное цветowe поле может создаваться с использованием обратной перспективы, с модификацией фактуры красочного слоя и насыщенности, с введением черного цвета обводки. Графическая прорисовка натюрморта осуществляется четкой или произвольного характера черной линейной обводкой, или с равными по ширине обводки краями, которая должна исполнять роль композиционно красиво построенной структуры натюрморта.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 15

НАТЮРМОРТ В ИНТЕРЬЕРЕ

Курсовая работы представляет собой создание живописной миниатюры на листе формата А3. Постановка формируется в среде аудитории с ее оборудованием (мольберт, подиум, планшет, стул, стремянка, драпировки, рулон и т.д.). В данном случае интерьерное пространство является фоном для натюрморта. Изображая миниатюру, необходимо обратить внимание на установку освещения. Правильно осветить как натюрморт, так и пространство перед ним. Первый план осветить сильнее, второй и третий – менее.

Живописными средствами передать удаление предметов, применив правила построения перспектив: линейной, воздушной, цветовой и световой. Чем ближе на первом плане предмет, тем яснее на первом плане должен быть его локальный цвет, более контрастны светотени, рефлексy, а по мере удаления от зрителя они смягчатся. Техника миниатюрного изображения определяется хорошей проработкой рисунка с тщательной отработкой цветом. Курсовая работа выполняется первыми номерами кистей. В завершении изображения, натюрморт подвергается нюансной доработкой пером.

Материал: гуашь, темпера – перо.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 16

НАТЮРМОРТ ИЗ ПОЛОСОК

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

Цель: 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, формы предметов моделируются 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 другие.

Количество часов – 20.

Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 5-го СЕМЕСТРА

Обучение студентов в течение двух прошедших лет было направлено на освоение приемов и техник с применением акварельных и гуашевых красок. Приобретение таких навыков было рекомендовано для выхода на практику, связанную с графической проектной деятельностью. Вместе с тем важнейшей целью дальнейшего обучения является не только активная ретрансляция изображения в различных техниках, но и подключение умений и знаний по вопросам преобразования, трансформации, поискам стилевых, формальных,

ассоциативных и других композиционных решений, развивающих фантазию у учащихся.

ЗАДАНИЕ 17

НАТЮРМОРТ – КОМПОЗИЦИЯ (японская)

На подиуме зеленая стеклянная прозрачная ваза, богатая отражающимися световыми бликами. В вазе ветка с плодами японской айвы или плодами физалиса. Освещение при этом традиционное. Выполняется курсовое задание на формате А3.

Это 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. Выполнять курсовую работу следует с легкостью, передавая прозрачность стекла, с бликами, рефlekсами, а также нужно 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. Студенты должны подойти к выполнению задания с особой тщательностью, при этом графическое изображение натюрморта должно быть подчеркнуто прорисованным, а изображаемые предметы – укрупненными. Цель: живописными средствами обучить студентов композиционному приему «много фона, мало фигуры».

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

Инструмент: кисть, перо, аэрограф.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 18

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ МИНИАТЮРА

Предложенным заданием предусмотрено освоение студентами курсовой работы декоративной направленности с некоторой преобразовательной условностью. Композиция выполняется на формате листа А2.

1-я стадия

На плоскости листа, отступя от контура планшета на 50 мм, рисуется обводная рамка, в которой изображаются три квадрата. Один квадрат большого размера, занимает более половины листа, другие два – размером 100 на 100 мм, включаются в общую композицию листа.

На листе в рамках каждого квадрата изображается своя композиция в виде следа от упавшей капли, которая оставила не только собственный след, но и следы от пяти–шести образовавшихся брызг. Причем в каждом квадрате создается своя абстрактная композиция (не повторяется). Рисунком плотно заполняется каждый квадрат (много фигуры, мало фона). След капли изображается значительно большего размера. В данном задании студентам предлагается выполнить несколько эскизных вариантов с последующим согласованием с преподавателем.

Материал: мягкий карандаш.
Количество часов – 8.

2-я стадия

В большом квадрате нарисованные контуры следов капли и брызг заполняются плотными сгармонизированными между собой цветами. Второй квадрат меньшего размера заполняется цветом средней, а третий легкой тональности. Композиция листа изображается на фоне светло-серого теплого или холодного цвета. Затем обводная рамка композиции выполняется семимиллиметровой линией черного цвета. Контуры всех рамок и плотно расположенных в них следов от капель и брызг обводятся черной четырехмиллиметровой линией. В конечном итоге изображенный цветовой калейдоскоп должен выглядеть как колористически целостная декоративная композиция. Черные обводки выполняются после полностью созданной цветовой композиции.

Цель: в границах понимания нормативной колористики обучить студентов технике выполнения курсовой работы с применением цвета легкой, средней плотности и плотной тональности.

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

ЗАДАНИЕ 19

НАТЮРМОРТ ИЗ ПРЕДМЕТОВ С БЛЕСТЯЩИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

На подиуме выстраивается натюрморт из трех блестящих фигур (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.

Цель: на основе физического свойства предметов с глянцевыми поверхностями научить студентов зеркально отражать на изображаемых предметах окружающую среду. В частности, это касается предметов и драпировок. Это одно из действенных заданий, на котором студенты встречаются с рефлексирующей живописью. Конечно же, здесь изучается правильность отображения натюрморта в колористической взаимосвязи, ведущей к познанию цветовой целостности изображаемого.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 24.

ЗАДАНИЕ 20

НАТЮРМОРТ-ИЛЛЮЗИЯ

Натюрморт составлен из однотонной цветной драпировки, четырех бытовых предметов простой формы и вымышленного каркаса куба, которые свободно размещаются на плоскости подиума. Освещение академическое. Задание двумерное, выполняется на формате листа А2.

Одно из сложных и оригинальных заданий, которое возвращает учащихся к рассуждению о законах построения перспективы. Задание, в котором предполагается рисунком и живописными средствами создать композицию-иллюзию обратных перспектив, т.е. обратную линейную, цветовую и воздушную. При этом обратить особое внимание организации цветовой обратной перспективы, играющей главную роль в формалистическом спектакле перспектив. При поиске начальных вариантов изображений немалая роль отводится рисунку, которым выстраиваются условно утрированные, возможно искаженные предметы реквизита. При этом обязательно соблюдается целостность необычной живописной композиции. К неестественным, необычным, сложным изображениям перспектив, предусмотренных заданием, студентам предлагается осмысленно подойти к выполнению трансформации формы предметов с использованием ранее приобретенных знаний.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 21

НАТЮРМОРТ НА СУПРЕМАТИЧЕСКУЮ ТЕМУ

Набор реквизита для натюрморта составляется из трех-четырех предметов. Освещение обычное.

Идея создания декоративного натюрморта в духе супрематизма опирается на выявление студенческих способностей, позволяющих внедриться в логику представления и понимания авангардных размышлений Казимира Малевича на примере его творческих работ.

Предметы натюрморта изображаются константно (контурная проекция, определяющая предмет). Контуры предметов подлежат преобразованию с ориентацией на геометризацию. Подиум, предметы и драпировки изображаются разными цветами как целостная плоскость. Изображается сугубо плоскостной натюрморт с применением локальных ярких цветов с обязательным изображением вертикальной цветной растяжки без выявления объема. Изображаемые плоскости предметов могут линиями делиться на части. По завершению курсового задания контуры предметов обводятся линиями черного цвета.

Перед началом выполнения задания необходимо преподавателю провести вступительную беседу о супрематизме с показом иллюстраций по заданной теме.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ III КУРСА, 6-го СЕМЕСТРА

Обучение студентов в данном семестре имеет целью закрепить живописные навыки, полученные на предыдущих курсах, и далее предлагается выполнение ряда работ творческого порядка, развивающих фантазию и умение использовать композиционные и выразительные возможности языка цвета. В курсовых работах также предлагается применять разнообразные техники выполнения.

ЗАДАНИЕ 22

НАТЮРМОРТ – ТКАНЬ

Натурная постановка составлена из одного небольшого предмета темного цвета в среде трех драпировок с академическим освещением. Одна из драпировок с богатым раппортным или с каким-либо несложным рисунком в виде цветных абстрактных пятен занимает в натюрморте доминирующее место. 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 вывешивается с выносом со второго плана на первый, а именно: от удаленной вертикальной плоскости

подиума на горизонтальную, а затем свешивается с передней вертикальной. Освещение академическое.

В настоящем задании студентам следует акцентировать внимание на формировании пространства. Применить знания линейной, световой, цветовой и воздушной перспектив. К тому же следует создать пространство с некоторой утрировкой, т.е. на первом плане максимально увеличить контрастность, а с постепенным переходом ко второму плану 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 перемежающаяся – альприма с лессировками, в том числе и уквивистая техника.

Материал: акварель, гуашь, темпера по желанию студентов.
Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 23

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ

Для выполнения настоящего задания на подиум выставляются три фрукта и пять предметов на фоне двух цветных драпировок. Освещение академическое. Курсовая работа выполняется на листе А3.

Как известно, ранее имело место выполнение учебных заданий на заранее сформированном преподавателем натюрморте. Здесь же каждому студенту по его желанию предлагается выбрать из выставленного реквизита три предмета – один фрукт, две драпировки и приступить к созданию собственно придуманного натюрморта. Таким образом каждый студент создает неповторимый натюрморт. Преподавателю необходимо проследить за тем, чтобы изображение натюрморта не имело повторов.

Цель: выявить весь собранный арсенал ранее приобретенных знаний, проявить творческие возможности, самостоятельность при создании авторского натюрморта.

Материал: произвольный.
Количество часов-20.

ЗАДАНИЕ 24

НАТЮРМОРТ ТРАГИЧЕСКОГО КОЛОРИТА

Постановка собирается из предметов, дающих возможность создать цветовую композицию с заданным образным трагическим содержанием.

Желательно, чтобы предметы были заниженными, т.е. их форма выражала идею преклонения, не выстраивалась вертикально. Освещение снизу.

Живописная составляющая представлена двумя цветами (ярко-красным и темно-черным). При осмысленном произвольном размещении предметов на листе определяется ясная тематическая идея цветовой трагической композиции, особенность которой состоит в передаче визуального ощущения трагического через найденные пропорции площадей цветных пятен. Красного меньше, чем черного. Не менее важную роль играет правильно направленное освещение.

Материал: произвольный.

Количество часов - 20.

ЗАДАНИЕ 25

НАТЮРМОРТ ИЗ РАСТЕНИЙ

В основу создания натюрморта входят разнообразные по рисунку, выразительные по форме горшечные растения. В разрабатываемую композицию также входят произвольной формы горшки и кашпо в виде утрированных геометрических цветных пятен, без драпировок. Работу следует решать в декоративно – графической технике с условным, ярким по цвету, плоскостным, плотным во весь лист изображением. Курсовая работа композиционным построением должна напоминать текстильный раппорт, и только напоминать, а не быть раппортом. Выполняется задание на формате А2.

Материал: гуашь, темпера.

Количество часов – 20.

ЗАДАНИЕ 26

ПОРТРЕТ

Живопись женской головы с плечевым поясом (портрет). Натура должна позировать в ярком по цвету платке и не менее яркой верхней одежде (блузка, кофта, платье), необходима подсветка за счет экрана или второго светильника, отнесенного на необходимое расстояние.

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

Детализации подлежат основные места изображения, требующие более глубокой разработки. В портретной живописи обобщению подлежат второстепенные детали окружения, 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 фон, цвет которых рефлксируется на лице натуры и которые, по сути, значительно воздействуют на цветовое решение портрета, портретный колорит.

Портрет выполняется в две стадии:

Стадия 1

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

Материал: карандаш.
Количество часов – 16.

Стадия 2

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

Материал: гуашь.
Количество часов – 8.
Всего за семестр 100 часов.

ЗАДАНИЯ IV КУРСА, 7-го СЕМЕСТРА

Наряду с академическими задачами, решаемыми в этом семестре, продолжается разработка курсовых заданий на преобразование натуральных изображений в формально-условные. Выполнение учебных заданий как по применению материалов, так и по инструментарию должно нести экспериментальный, новационный характер.

ЗАДАНИЕ 27

НАТЮРМОРТ – ОСЕНЬ

Натюрморт составляется из вазы, веток, листьев и цветов в богатом колористическом решении. Задание включает выполнение курсовой работы на двух листах. Первый лист размером А3, второй А1. И в первом и во втором случаях элементы натюрморта не должны выходить за пределы листов.

1-й лист

Трехмерный натюрморт пишется крупно в формате листа А3, задание пишется, почти выходя за рамки листа, т.е. натюрморт композиционно плотно посажен 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 втором листе А1 обозначена творчески – авторским началом, базирующимся, на умении трансформировать натурное изображение в условно декоративно-графическое. Осуществляется из объемного решения, преобразуется в композиционно плоскостное. Основой плоскостного цветного изображения служит взаимосвязь всех элементов по двум координатам и может быть выражено некоторым подобием, приближенным к раппортному (текстильному) решению, но без выхода изображения за пределы листа. Цвет занимает ведущую роль, которая представлена яркой, звонкой, насыщенной палитрой сгармонизированного разноцветия. Далее следует отметить необходимость выполнения обучающимися хорошей четкой прорисовки элементов натюрморта – картины вплоть до применения техники «пера». Тем самым рисунок картины выводится до уровня декоративности. Таким образом, курсовое задание по завершению следует воспринимать, как декоративное светообильное и цветообильное панно.

Материалы: гуашь, темпера, акварель, цветная тушь и т.д.

Инструменты: кисть, перо и т.д.

Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 28

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ ФИГУРА В ИНТЕРЬЕРЕ

В организованной цветной среде интерьера, сформированного из крупных предметов и драпировок, основным композиционным акцентом постановки является сидящая женская фигура, одетая в яркую одежду. Освещение академическое. Живописная работа изображается на формате листа А2.

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

Курсовое задание состоит из двух стадий выполнения:

1-а стадия

Перед началом выполнения задания осуществляется поиск исходно – выгодной точки зрения на постановку. Определяется композиционное решение изображения на листе. Прорисовывается натура и пространство с его предметным насыщением.

Материал: карандаш.
Количество часов – 12.

2-я стадия

Комбинированной техникой, выбранными изобразительными материалами, осуществляется энергичное воплощение живописной постановки природы в пространстве интерьера.

Материал: произвольный.
Количество часов – 16.

ЗАДАНИЕ 29

ОДЕТАЯ ЖЕНСКАЯ НАТУРА (кулисный коллаж)

В окружении интерьерной среды цветных драпировок и других предметов на подиуме усаживается на стуле в цветной 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. Она состоит из трех стадий выполнения.

1-я стадия.

На первой стадии реализации задания студенты выполняют задание в виде академического рисунка (1-ый лист).

Материал: карандаш.
Количество часов – 12.

2-я стадия

На второй стадии создается цветной картон с переводом академического рисунка на рисунок, доводящий формы природы 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 элементов, скопированных со второго листа. Скопированные контуры цветных элементов переводятся на предварительно окрашенные разного цвета листы плотного картона, из которых далее вырезаются элементы, которые затем выклеиваются один за другим на картонную основу (планшет) размером 25х600х800мм. Вырезанные цветные элементы приклеиваются к заготовленной основе на картонных «ножках» П-образной формы. За счет изменения высоты приклеенных «ножек» к основе и вырезанных элементов выстраивается кулисный рельеф, т.е. в процессе выклейки элементов сохраняется созданное пространство изображения на первом 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 – 8.

Всего за семестр - 100 часов.

Всего заданий – 29.

Фролов Олег Петрович

Живопись

Графический дизайн

*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. 3,6. 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