

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ**

по учебной дисциплине ОП.05 Живопись

программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности СПО

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)

Бийск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
2 курс	
Практическая работа № 1 «Цветовая лепка овощей, фруктов в технике акварель»	4
Практическая работа № 2 «Цветовая лепка композиции из овощей, фруктов в технике гуашь»	6
Практическая работа № 3 «Натюрморт из предметов домашнего обихода на светлом фоне. Акварель, гуашь»	8
Практическая работа № 4 «Натюрморт из предметов домашнего обихода на темном фоне. Акварель, гуашь»	10
Практическая работа № 5 «Натюрморт из предметов на фактурном фоне. Акварель, гуашь»	12
Практическая работа № 6 «Натюрморт из теплых по цвету предметов. Акварель»	17
Практическая работа № 7 «Натюрморт из теплых по цвету предметов. Гуашь»	23
Практическая работа № 8 «Натюрморт из холодных по цвету предметов. Акварель»	25
Практическая работа № 9 «Натюрморт из холодных по цвету предметов. Гуашь»	27
Практическая работа № 10 «Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету. Гуашь акварель (на выбор)»	31
3 курс	
Практическая работа № 1 «Длительный этюд из белых предметов на цветном фоне (акварель, гуашь)»	34
Практическая работа № 2 «Длительный натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной гамме (гуашь, акварель)»	36
Практическая работа № 3 «Длительный этюд. Натюрморт против цвета (контражур)(гуашь, акварель)»	40
Практическая работа № 4 «Этюды пейзажа в реалистическом решении»	45
Практическая работа № 5 «Этюды пейзажа в декоративном решении»	53
Практическая работа № 6 «Этюды интерьера с различным освещением»	56
Практическая работа № 7 «Этюды интерьера с различной тематикой и смысловой характеристикой»	58
4курс	
Практическая работа № 1 «Краткосрочный этюд человека»	60
Практическая работа № 2 «Длительный этюд головы человека (гуашь)»	62
Практическая работа № 3 «Длительный этюд головы человека (акварель)»	65
Практическая работа № 4 Длительный этюд человека в холодной гамме (гуашь)	67
Практическая работа № 5 Длительный этюд человека в теплой гамме (акварель)	73
Практическая работа № 6 Краткосрочные этюды одетой фигуры в интерьере (акварель)	78
Практическая работа № 7 Краткосрочные этюды одетой фигуры в интерьере (гуашь)	81
Практическая работа № 8 Этюды одетой фигуры в интерьере с различным освещением (акварель, гуашь)	85
Практическая работа № 9 Краткосрочные этюды одетой фигуры в экстерьере (акварель)	87
Практическая работа № 10 Краткосрочные этюды одетой фигуры в	92

экстерьер (гуашь)

2 курс

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Цветовая лепка овощей, фруктов в технике акварель»

Цель: уметь передавать объем овощей, фруктов в этюде акварельными красками

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 90 мин

Материалы и инструменты:

акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, софиты, натуральный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

- 1) Яблоко, груша, лук, перец
- 2) Тыква, виноград, морковь

Задание 1.

Композиционное размещение изображения на листе бумаги:

- Предварительный анализ постановки;
- На формате карандашом закомпоновать объекты;
- Построить объекты, соблюдая пропорции (увидеть и передать правильную форму и размер каждого фрукта);
- Наметить тонкой линией участки света, тени, блики, рефлексы, падающие тени.

Задание 2.

Выполнение цветовой лепки в технике акварель:

- Определить локальный цвет каждого фрукта;
- Передать верные цветовые отношения;

- Передать объем предмета, так как мы видим его при боковом освещении;
- Технически правильно исполнить этюд (т.е. соблюдать последовательность при работе акварелью).

Рекомендации

1. Акварель считается достаточно сложной техникой и это имеет свои основания.

В данной технике не используются белила, их роль играет белизна бумаги и прозрачность красочных слоев. Исправления не всегда возможны, так как красочный слой достаточно прочно удерживается бумагой. Бумага, даже самого высокого качества имеет свой «предел терпения». Работу достаточно легко «замучить» лишними перекрытиями цвета. Тем не менее, в акварели возможны и исправления, и доработки, а трудности компенсируются ее неповторимыми свойствами, которыми не обладает больше не один живописный материал.

2. Необходимо сразу вырабатывать профессиональный подход к началу работы. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

3. Одно из отличий акварели от гуашевой и масляной живописи в том, что работу ведут от светлого к темному. Кроме того, стоит всегда найти возможность оставить в работе белое, незаписанное пятно, передающее максимальную силу света, идущую с белого листа бумаги.

4. Здесь можно работать широкими заливками, используя растяжку цвета, впайку цвета в цвет, и можно попробовать работать «А La Prima», размочив большой кистью необходимый для работы участок. Так как с дальними планами начинающие работают более смело, не так боятся испортить, то данные навыки обычно легко осваиваются.

5. К ближним планам постановки следует использовать другой подход. Здесь необходима детализация, обострение контрастов, убедительная проработка формы предметов и складок. Способ работы здесь рекомендуется по сухой поверхности листа, небольшими заливками или мазками по форме.

6. Необходимо «пролепить» объем предметов цветом, учитывая фон и падающую тень. Поскольку мы отталкиваемся от того, что вы имеете понятие о способах передачи объема предметов, обратите внимание на характер освещения, на разницу между светом и тенью, на присутствии рефлексов. Иллюзию объема на объекте создает изображение на нем границы света и тени тоном.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- передали многообразие цветовых оттенков предмета,
- передали лепку формы предметов,
- передали освещение и объем предмета,
- увидели и изобразили рефлекс,
- аккуратность выполнения заливки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Цветовая лепка композиции из овощей, фруктов в технике гуашь»

Цель: уметь передавать объем овощей, фруктов в этюде гуашью

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 90 мин

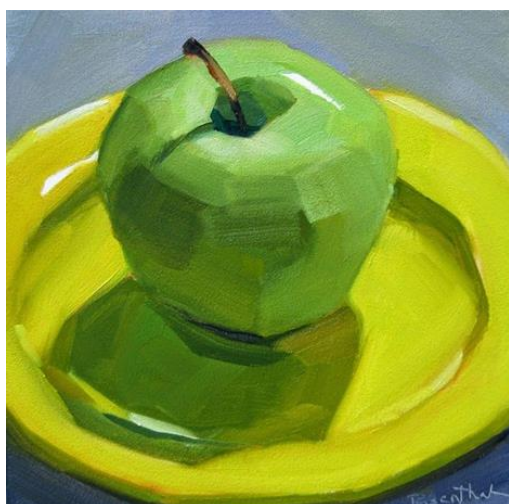
Материалы и инструменты: гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, софиты, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое), искусственное.

Варианты натуральных постановок:

- 3) Яблоко, груша, лук, банан
- 4) Баклажан, виноград, помидор

Задание 1.

Композиционное размещение изображения на листе бумаги:

- Предварительный анализ постановки;
- На формате карандашом за компоновать объекты;
- Построить объекты, соблюдая пропорции (увидеть и передать правильную форму и размер каждого фрукта);
- Наметить тонкой линией участки света, тени, блики, рефлексy, падающие тени.

Задание 2.

Выполнение цветовой лепки в технике гуашь:

- Определить локальный цвет каждого фрукта;
- Передать верные цветовые отношения;
- Передать объем предмета, так как мы видим его при боковом освещении;
- Технически правильно исполнить этюд (т.е. соблюдать последовательность при работе гуашью).

Рекомендации

1. Рисуют гуашью на бумаге, картоне, фанере, плотном шёлке. Грунтовка для неё не требуется, даже однотонность не обязательное требование для рабочей поверхности. Она перекроет любой фон.
2. Этими красками нельзя писать гризайлью. Они не прозрачны, поэтому только густой слой может дать требуемый результат. Обычно нужный цвет подбирают на палитре, с учётом будущего осветления после высыхания. Затем плотным слоем накладывают на нужную поверхность.
3. Лучше всего взять плоскую кисть и накладывать поочередно мазки, как бы создавая эффект мозаики на полотне

В итоге будет оцениваться, как вы:

- передали многообразие цветовых оттенков предмета,
- передали лепку формы предметов,

- передали освещение и объем предмета,
- увидели и изобразили рефлексы,
- аккуратность выполнения цветовой лепки гуашью.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Натюрморт из предметов домашнего обихода на светлом фоне.

Акварель, гуашь»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду, передавать рефлексы и их различия в зависимости от цвета фона и предметов (акварель, гуашь)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 180 мин

Материалы и инструменты: акварель, гуашь, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

Драпировки (светлых цветов), фрукт, кувшин, тарелка, и т.п.

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода на светлом фоне (акварель, гуашь)

Рекомендации

Одна из главных задач в решении этого задания – развитие способности восприятия цвета и его оттенков, умение находить отличие одного цвета от другого в ряду одной группы цветов (тёплой или холодной).

Приступая к выполнению задания, надо, прежде всего, разобраться в цветовом строе постановки. Для этого делается несколько этюдов с целью уяснения цветовых отношений. Самое светлое пятно постановки составляет белая

ткань на кувшине и яблоках, самое тёмное - поливная поверхность кувшина. Сравнивая светосилу каждого предмета с этими двумя пятнами,

Можно найти их место в постановке. Сравнение близких цветов между собой выявит их разницу и позволит более точно передать их оттенки.

Верно взятые отношения дают возможность найти каждому из них своё место в изображении и создать единую цветовую гамму.

Одним из вариантов постановки на сближенные цвета могут быть натюрморты из таких предметов, которые и по светосиле, и по цветовой тональности будут близкими. Допустим, все элементы светлые. Их отличает лишь разница цветовых оттенков. Задача в этом случае будет значительно сложнее, так как эти цвета не имеют ярко выраженной цветности и тональности. Тональный строй постановки потребует тонких проработок формы и пространства. А поскольку живость и свежесть живописи во многом зависят от контрастного сопоставления цветов, то и следует эти контрасты искать посредством тёплых и холодных оттенков.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

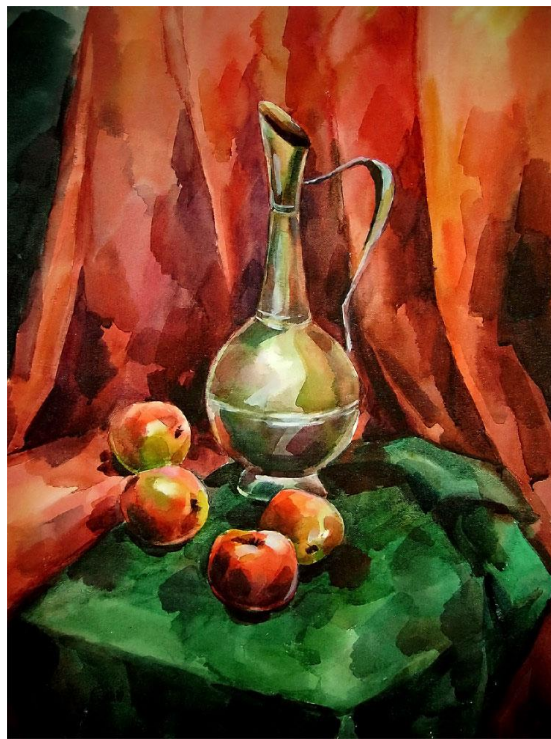
Тема: «Натюрморт из предметов домашнего обихода на темном фоне.

Акварель, гуашь»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду, передавать рефлексy и их различия в зависимости от цвета фона и предметов (акварель, гуашь)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 180 мин

Материалы и инструменты: акварель, гуашь, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натуральный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

Драпировки (темных цветов), фрукты, кувшин.

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода на темном фоне (акварель, гуашь)

Рекомендации

На подготовительном этапе карандашом очень светлыми линиями наметим контуры всех предметов. Желательно рисовать без исправления резинкой, во всяком случае, не злоупотреблять ею, т.к. разрушенная резинкой фактура бумаги темнит и глушит цвет. Такими же тонкими линиями отметим границы бликов и теней всех предметов натюрморта и среды.

На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта.

На втором этапе живописи моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

На третьем этапе работы продолжаем моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасим.

Нужно правильно изобразить конструкцию предметов натюрморта, пространственное положение объектов, перспективное сокращение формы.

Необходимо уделить внимание на особенности «видеть» в природе красоту, изящество, грациозность формы, линии, гармоничное сочетание цветов.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно за компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: «**Натюрморт из предметов на фактурном фоне. Акварель, гуашь**»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду, передавать рефлексy объектов натюрморта и их материальные различия, передавать фактуру фона с помощью цвета (акварель, гуашь)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 180 мин

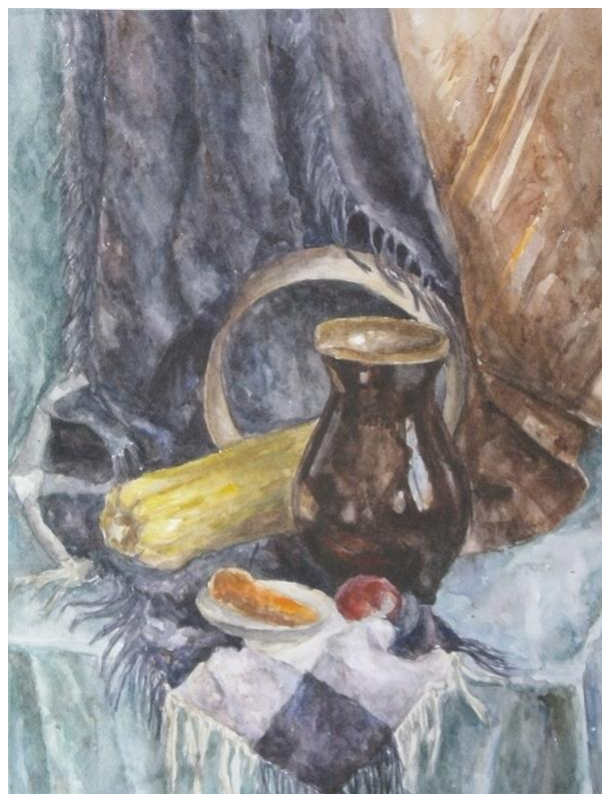
Материалы и инструменты:

акварель, гуашь, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:
Драпировки (фактурные и цветные),
фрукты, овощи, кувшин

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода на фактурном фоне (акварель, гуашь)

Рекомендации

На подготовительном этапе карандашом очень светлыми линиями наметим контуры всех предметов. Желательно рисовать без исправления резинкой, во всяком случае, не злоупотреблять ею, т.к. разрушенная резинкой фактура бумаги темнит и глушит цвет. Такими же тонкими линиями отметим границы бликов и теней всех предметов натюрморта и среды.

На первом этапе работы краской начнём с общей цветовой характеристики натюрморта.

На втором этапе живописи моделируется объёмная форма всех предметов и передаётся их освещённость. Отдельными мазками усиливаем насыщенность цвета освещённых сторон. Цвет теней сплошной, на него влияет среда. Их прокладывают прозрачными, но более тёмными красками. Каждый мазок, положенный для изображения теней, должен быть взят относительно цвета примыкающих к нему поверхностей других предметов и других теней по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

На третьем этапе работы продолжаем моделирование объёмной формы и пространства более тонкими оттенками цвета. Всякий положенный на бумаге мазок сверяем с натюрмортом, попеременно переводя глаз то на изображение, то на натуру. Это позволяет увидеть, передана ли цветовая пропорция, которая есть в натуре. Изображение цветовых оттенков на свету, полутени, тени постепенно приводит к тонкой моделировке формы, к изображению пространства и освещённости.

На последнем этапе все цвета обобщаем, если надо, выделяем какие-то части более насыщенным цветом, а чрезмерно яркие, вырывающиеся из общей цветовой гаммы, гасим.

Нужно правильно изобразить конструкцию предметов натюрморта, пространственное положение объектов, перспективное сокращение формы.

При выполнении фактурного фона нужно использовать некоторые приемы техники гуаши:

«Влажное по сухому» — кистью наносится краска на слой, окончательно высушенный. Этим способом вносятся исправления.

Разбрызгивание — смачивая кисть в красящем материале, разбрызгивают его на основное панно. Лёгкий и весёлый способ, применяющийся в создании мелких деталей.

Фактурную картину создают с использованием губки, которая имитирует текстуру ткани.

Маскировка выполняется с использованием специальной жидкости. Если на рисунке есть участки, которые должны остаться не закрашенными, их покрывают этой жидкостью, а в конце работы вытирают вместе с создавшейся плёнкой.

С помощью сухой кисти для рисования, смоченной только краской, прорисовывают детали рисунка.

Выделение, царапание — дополнительные техники, соответствующие названиям. Выполняются острыми палочками или ножом.

Создание фактуры в акварели:

Лессировка (многослойная акварель). При многослойной технике следует избегать жестких кистей, чтобы не повредить, не растворить предыдущие слои. При наложении слоев необходимо использовать классическую схему – от более светлых к более темным. Обратный порядок – наложение светлого тона на более темный не допустим, так как снижает прозрачность и существенно снижает возможность делать исправления. При этом в каждом слое можно использовать разные художественные приёмы. Получаемый оттенок при послойном нанесении красок зависит от порядка нанесения слоёв. И лишь нанося краски по убыванию степени прозрачности, можно достичь наибольшей яркости и выразительности акварели. Акварелист, использующий чистую технику, не только оставляет (резервирует) белые места – белый цвет бумаги, для передачи наиболее светлых зон (бликов), но и учитывает в процессе письма цвет первых слоев краски. Из-за прозрачности слоев краски, такой метод работы акварель, в котором итоговый

колорит, в известной степени, определен первыми «грунтовочными» слоями стал общепринятым.

Техника «ALLA PRIMA» («по сырому») представляет из себя нанесение краски на влажную бумагу, или на бумагу, на которой уже есть не высохшая краска, которая может растечься. Краску можно так же наносить слой за слоем, не дожидаясь просыхания предыдущих слоев. Техника «по сырому» позволяет создать различные цветовые эффекты, дает возможность максимально использовать текучесть акварели. Цвета смешиваются и перетекают один в другой без резких очертаний и границ. Одной из характеристик этого метода является непредсказуемость. Не всегда можно точно предвидеть, что получится при нанесении краски на мокрую бумагу. Результат во многом определяется степенью влажности бумаги и количеством краски и воды в смеси. Нужно учитывать, что краска, нанесенная поверх другой в данном случае, не смешиваясь, частично вытесняет предыдущую, создавая всевозможные эффекты, зависящие как от влажности бумаги, её вида, так и от используемых красок, поскольку различные пигменты при смешивании ведут себя по разному. Кроме того, нанесенная краска продолжает двигаться вплоть до высыхания и, высохнув, значительно высветляется, теряя интенсивность цвета и тона. Можно добиться большего контроля, проделав ряд упражнений по нанесению краски на бумагу разной степени влажности, с большим или меньшим количеством воды, либо краски на кисти. Можно также в некоторой степени контролировать процесс, наклоня планшет и позволяя краске течь в нужном направлении. В некоторых случаях можно использовать фен для волос для более ускоренного высыхания фрагмента изображения. Так же, для ускорения высыхания можно добавить в краску либо бычью желчь, либо технический спирт. Это удобные заменители фена, особенно при работе на пленере. Но зачастую требуется обратное – замедлить процесс высыхания бумаги. В этом случае в воду следует добавлять присадки – замедлители высыхания красочного слоя. Добавление в небольшую ёмкость нескольких капель глицерина, прежде чем воду смешать с краской, изменят её свойства, сделав более клейкой и тягучей. Работа, выполненная с добавлением в воду сахара или меда, выглядит несколько иначе. Краски после

высыхания в меньшей степени теряют тон и цвет, остаются более насыщенными, интенсивными при той же прозрачности. Так же уменьшается их «текучесть» по поверхности бумаги. Мазки при необходимости будут выглядеть отчетливее. Похожее на мед и сахар действие производит гуммиарабик. Этот растительный клей наряду с желатином является связующим материалом в акварельных красках. Добавление в воду, которой разводится краска, небольшого количества гуммиарабика, замедлит процесс высыхания, позволит цветам лучше смешиваться. Он придает цвету насыщенность, делает краску более прозрачной, вязкой и блестящей. Пропорции воды и присадок подбираются в процессе работы. Но в любом случае воды должно быть значительно больше. Излишнее количество сахара или гуммиарабика в растворе может привести к появлению «крокелюр» - трещин в красочном слое после высыхания, недостаточное – не даст нужного результата.

Техника «ALLA PRIMA» («по сухому»). Данная техника предусматривает либо наличие проработанного эскиза, позволяющего не ошибиться в тоне и цвете каждого фрагмента картинной плоскости, либо уже существующих навыков акварелиста, его умению сразу, безошибочно прописать нужный кусок. Предварительным этапом может оказаться выполнение работы в два слоя, что несколько снизит «звучание» акварели, но позволит уменьшить вероятность ошибок. Как и в технике «по сырому», не позволяющей вносить значительные исправления в работу, alla prima «по сухому» требует значительной, хотя и меньшей, концентрации мастера. Поскольку применяется механическое смешение красок в один слой, допускается применение любых красок, как лессировочных, так и корпусных при создании необходимого цвета. При данной технике красочный слой после высыхания не столь сильно теряет в цвете и тоне, как при технике «по сырому», что тоже нужно учитывать. Мазки. Мазками пишут на бумаге любой влажности. Но лучших результатов можно достичь на чуть влажной и сухой бумаге. В зависимости от поставленной задачи и того, что изображается, можно менять вид мазка от еле заметного, до сочного, ярко выраженного. Характер мазка зависит и от движения кисти и от её формы. Плоская кисть оставляет на бумаге прямоугольный мазок, а круглая – более

вытянутый, который может менять свою толщину. Острый кончик кисти даст более тонкую линию, чем толстая часть у цоколя. Писать можно мелкими мазками, точками, приближаясь к технике дивизионизма (пуантализма), тонкими линиями разного тона и цветовой насыщенности, а так же широкими кистями, корпусно, вылепливая форму плоскостями. Одной кистью, как круглой, так и плоской, можно менять форму мазка. При работе круглыми кистями можно менять форму, изменяя угол наклона кисти по отношению к бумаге и уменьшая или увеличивая нажим на кисть. При этом нужно иметь в виду, что чем дольше проводится мазок по бумаге, тем он тонально становится плотнее, а так же в начале своего движения кисть оставляет более плотный след, чем в конце. Поворот плоской кисти при письме так же изменит характер мазка.

Сухая кисть, процарапывание, набрызг. Само название говорит о том, что работа производится с минимальным количеством воды на кисти, что позволяет лишь частично покрывать краской бумагу. Для этой техники больше подходят плоские кисти и бумага средней и крупной зернистости. Прежде чем нанести мазок на изображение, следует просушить кисть – промокнуть о бумажное полотенце, удалив излишки воды и краски и нанести мазок на сухую белую бумагу или на высохший цветовой слой. Нанесенный мазок теряет четкие очертания, так как краска ложится только на бугорки бумаги, оставляя углубления без краски. Сухой кистью можно как наносить мазки разной длины и направленности, так и использовать торцевание – 28 создавать короткие, точечные мазки, держа кисть вертикально по отношению к бумаге. В этом случае допускается использование круглых щетинных кистей. Мазки могут быть как одного цвета, так и разных цветов. Для этого на палитре наносятся на кисть краски, лежащие рядом. При послойном нанесении мазков можно получить, как и в обычной мазковой технике, оптическое смешение цвета. Для овладения «сухой кистью» необходима тренировка: если воды и краски окажется не достаточно, то кисть не оставит следа на бумаге, если слишком много, получится обычная отмывка. Как правило, данная техника используется лишь в отдельных частях картинной плоскости в сочетании с лессировкой, работой по мокрому, по сухому и в мазочной технике.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно за компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта;
- Передача текстуры и фактуры материала.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: «Натюрморт из теплых по цвету предметов. Акварель»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта из теплых по цвету предметов. Акварель (см.Рис.1)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натурных постановок:

Драпировки (светлых цветов), теплые по цвету фрукты, кувшин.

Задание 1.

Создать цветовую среду теплых по цвету предметов натюрморта (акварель)

Рекомендации

Последовательность работы над натюрмортом.

Перед нами постановка, состоящая из группы разных предметов. Работа над натюрмортом разделяется на несколько основных этапов:

Первая стадия работы— рисунок на планшете.

Прежде, чем к нему приступить, необходимо утвердиться в композиционном решении, сделав эскизном альбоме несколько пробных рисунков карандашом.

Набросав рисунок, необходимо проверить правильность пропорций, перспективы, а также масштаба предметов. Затем обязательно прорисовать наиболее характерные детали. Сделав рисунок и смочив бумагу водой, чтобы убрать с её поверхности лишний клей, приступают к непосредственному выполнению натюрморта.

Вторая стадия работы - собственно живопись. И в этой стадии можно выделить несколько операций.

Лучше начать с предметов, имеющую яркую и чистую по тону окраску. Стена и желтая ткань на столе менее определены по цвету, поэтому, начав с них, мы ошибочно могли бы написать их более ярко, чем они в действительности по отношению к целому, и тогда сразу нарушились бы цветовые соотношения в натюрморте. Цвет предметов можно взять в полную силу. Это сразу задаст общий тон цветового диапазона, так как наряду с насыщенными цветами в свету и полутенях здесь есть и сильные тени, которые определяют нам крайние регистры для цветов. Керамический кувшин имеет разные оттенки: на освещенной части – одни, в полутени – другие (под влиянием рефлексов - отражений). Поэтому, чтобы нам эти различия определить вернее, надо стараться все время видеть весь кувшин. Подбирая цвет для освещенной части, нужно смотреть на кувшин, охватывая его вместе с фоном, чтобы выявить основной контраст силуэта по

отношению к стене (насколько кувшин в свету темнее стены, какими по цвету воспринимаются стена и кувшин).

Одновременно, при живописи акварелью, необходимо помнить, что краска по высыхании становится более светлой. Поэтому чтобы живопись правильно отображала реальность, краску нужно класть более насыщенную, чем она вам видится в натуре.

Прописав кувшин или часть его, таким же образом нужно написать морковь и опять, охватывая взором всю морковь, отметить различия оттенков оранжевого в светах, в полутени и в тени. Освещенные места моркови будут относительно более холодными, розоватыми, полутень – оранжевой, тени – более красными. Одновременно, работая над тенями моркови, необходимо смотреть и на коричневую ткань, на фоне которой она лежит. Это сравнение поможет нам видеть взаимные отличия тонов и объединяющие их признаки. Начиная писать кружку, обязательно нужно сравнить ее с фоном – стеной, тканью на стене и на которой она стоит. Что светлее, кружка или стена? А что холоднее по цвету – стена, кружка или драпировка? Какие различия? А что в той же кружке светлее – освещенная часть или внутренняя поверхность? Так, все время, задавая себе вопросы и находя ответы, наблюдают натуру, ведут работу дальше. Так наша работа не будет «разваливаться». Живопись будет целостной. Путем сравнения, определяют и цвет драпировки, находя в натуре сходные с ней тона. Сравнивают свет и тени на ткани с цветом стены. Одновременно устанавливают различие его цвета по яркости с окружением.

Третья стадия работы – обобщение. Если в течение всей работы над постановкой не следовать системе в наблюдении натуры, такие слабоокрашенные тона будут восприниматься то теплыми, то холодными, в зависимости от того, на какой цвет мы перед этим смотрели. Вот почему рекомендуется нейтральные цвета сравнивать с близкими. Прорисовав последовательно цветом весь этюд, проверяют его с расстояния, поставив рядом с натурой. Что-то нас не вполне устроит: какие-то части не будут убеждать решением формы или окажется, что по цвету, они нарушают единство общей цветовой конструкции, возможны несоответствия в решении пространства или света.

Дописывают такие места до полного завершения так, чтобы решение во всех частях вас устраивало. При этом следят, чтобы наносимая краска ложилась по «сухому», не тревожа, не размывая нижележащий слой. Эту особенность живописи акварелью необходимо прочувствовать и запомнить. Иначе вся живопись в дальнейшем превратится «в кашу».

В акварели сложнее определить ошибки, а значит, и исправит работу. Живопись здесь – единство и гармония всех признаков цвета: цветового тона, его яркости и насыщенности. Какой-то цвет, будучи правильно найденным по яркости, может быть неточным по другим качествам: по оттенку или насыщенности.

А бывает и так, что мы правильно написали отдельный предмет, но не удастся точно взять окружающий его фон или соседний с ним предмет – тогда общая гармония нарушена, все кажется фальшивым. Что исправлять, что к чему подгонять? Вопрос сложный и не только для начинающих. Перерисовывать весь этюд? А где гарантия не повторить ошибки, если не понять причин неудачи?

Поэтому, занимаясь живописью, работая с цветом, необходимо с первых шагов приучать себя к порядку в работе, не торопиться, проверять себя непрерывно в ходе всего занятия по живописи, от первого и до последнего мазка.

Как вести сравнения? Не по контрастам (их нужно лишь иметь ввиду), а по родству взаимных признаков: теплые с теплыми, холодные с холодными, светлые со светлыми, темные с темными, слабонасыщенные со слабонасыщенными. Это аксиомы живописи акварелью.

Устанавливайте в постановке природы самые цветные по насыщенности участки для теплых и холодных тонов. Держите их в поле зрения, определяя от них производные. Ведь в цвете законы контраста действуют особенно активно, поэтому одна ошибка влечет за собой механически другую.

Заканчивают натюрморт, обобщением отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем остальным цветам. Этим добиваются целостности впечатления от постановки. Последние мазки лучше делать прозрачными и яркими красками. Выполняя натюрморт в живописи необходимо видеть натуру цельно и конкретно при проработке деталей, т. е. следовать принципам «от общего к частному» и от частного к общему». Это поможет найти и передать в живописи связь между предметами по цветовому тону, светлоте, насыщенности цвета. их пространственному размещению и т. д.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.1 Натюрморт из теплых по цвету предметов

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: «Натюрморт из теплых по цвету предметов. Гуашь»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта теплых по цвету предметов. Гуашь. (см.Рис.2)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания

270 мин

Материалы и инструменты:

гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, софиты, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: искусственное (верхнее боковое).

Варианты натурных постановок:

Драпировки (теплых цветов), фрукты, кувшин, бутыль.

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода в теплой гамме

Рекомендации

1. Поставьте натюрморт. Определите источник освещения. Сделайте подготовительный рисунок карандашом. Скомпонуйте предметы, чтобы получилось гармонично.
 2. Возьмите краски-гуашь, кисти, палитру, баночку для воды. Вы готовы к работе. В любом материале есть своя технология. В гуаши начинаем писать от темного к светлому. Значит, начинаем с прописи самых темных предметов. Затем пишем большие пространства-этой драпировки и пространство вокруг предметов. Когда все белые пятна бумаги будут закрыты, цветом мы пишем полутона
 3. Полутона- это те места, на которых свет падает только частично. За счет них получаются плавные переходы. Прописываем по всем предметам. Параллельно пишем рефлексy. Рефлекс – это отражение одного предмета на другой. Рефлекс относится к теневой части.
 4. Прописываем собственные и падающие тени. Помним они теплые относительно света. Падающие тени- тени которые отбрасывает предмет, а собственные на самом предмете. Переходим к свету на предметах и тканях. Свет как мы помним холодный. Но самый яркий свет будет ближе к источнику света, то есть на прозрачной бутылки и крае стола. Прописав свет подходим к завершению. Ставим блики. Блик – самое светлое место на предмете. Прежде чем поставить светлую точку нужно сделать подготовку. Если свет холодный, то подготовка под блик теплая, а затем холодный блик
- В итоге будет оцениваться, как вы:
- Грамотно за компоновали предметы натюрморта на листе;
 - Точная передача светотеневых отношений;
 - Создание определенного колорита натюрморта;
 - Передача перспективы натюрморта.

Рис.2 Техника живописи гуашью

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: «Натюрморт из холодных по цвету предметов. Акварель»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта холодных по цвету предметов. Акварель (см.Рис.3)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270 мин

Материалы и инструменты: акварель, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

Драпировки (холодных цветов), фрукты, кувшин, сосуд керамический

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода в холодной гамме акварелью

Рекомендации

- 1) работа акварелью начинается с анализа общего колорита постановки и определения самых темных и самых светлых мест;
- 2) работу цветом нужно начинать с самых темных мест, максимально долго сохраняя чистоту белой бумаги в свету и особенно в бликах;
- 3) работа ведется одновременно по всей плоскости листа;
- 4) прописываются детали постановки, лепится объем форм;
- 5) выделяется передний план и обобщается дальний план;
- 6) в последнюю очередь уточняются колорит и тональные отношения в свету, прописываются блики.

При работе с натуры следует обратить внимание не только на композиционный строй работы, передачу свето-тональных эффектов, но и также на

создание определенного колорита. Необходимо установить соответствие между определенным цветом и тоном, при этом прочувствовать, что контрастные цвета могут иметь одинаковый тон (например, красный и синий), а в пределах одного цвета существуют и теплые и холодные оттенки. При сочетании друг с другом цвета образуют цветовые сочетания, которые тоже несут в себе определенную информацию и имеют психологический подтекст.

При составлении цветовой палитры необходимо помнить, что каждый конкретный цвет на изобразительной плоскости всегда вступает во взаимодействие с окружающими его цветами и оказывает на них определенное

влияние. «Влияние друг на друга пятен, лежащих на одной плоскости, существует всегда. На картине, объединенной колоритом в широком понимании этого слова, сумма пятен превращается в сложную ткань, где налицо объединение изобразительными связями...»

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.3 Натюрморт из холодных по цвету предметов. Гуашь

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: «Натюрморт из холодных по цвету предметов. Гуашь»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта холодных по цвету предметов. Гуашь (см.Рис.4)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты:

гуашь, формат А2, кнопки, ластик,

простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

Драпировки (холодных цветов), овощи, бутылки

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода в холодной гамме гуашью

Рекомендации

1. Поставьте натюрморт. Определите источник освещения. При естественном освещении тени теплые, свет холодный. Сделайте подготовительный рисунок карандашом. Скомпонуйте предметы, чтобы получилось гармонично.
2. Возьмите краски-гуашь, кисти, палитру, баночку для воды. Вы готовы к работе. В любом материале есть своя технология. В гуаши начинаем писать от темного к светлому. Значит, начинаем с прописи самых темных предметов- тканей синей и бутылки синего цвета. Затем пишем большие пространства-этой драпировки и пространство вокруг предметов. Когда все белые пятна бумаги будут закрыты, цветом мы пишем полутона.

3. Полутона- это те места, на которых свет падает только частично. За счет них получаются плавные переходы. Прописываем по всем предметам. Параллельно пишем рефлексy. Рефлекс – это отражение одного предмета на другой. Рефлекс относится к теневой части.

4. Прописываем собственные и падающие тени . Помним они теплые относительно света. Падающие тени- тени которые отбрасывает предмет, а собственные на самом предмете. Переходим к свету на предметах и тканях. Свет как мы помним холодный. Но самый яркий свет будет ближе к источнику света, то есть на прозрачной бутылки и крае стола. Прописав свет подходим к завершению. Ставим блики. Блик – самое светлое место на предмете. Прежде чем поставить светлую точку нужно сделать подготовку. Если свет холодный то подготовка под блик теплая, а затем холодный блик.

5. Обобщение второстепенного и выделение главного. В данном натюрморте это тыква и свет на прозрачной бутылке. Проработка деталей — наиболее ответственный этап в работе с натуры. Занимаясь подробной проработкой формы не надо забывать об общем тоне и каждый цвет, каждый мазок надо подчинять большой форме. Моделируя форму предметов, очень важно правильно работать тоновыми отношениями, начиная от самого светлого до самого темного. Самым светлым местом на предмете будет блик и его окружение, а самым темным — собственная и падающая тень.

Обобщение второстепенного и выделение главного в цветовом строе. В данном натюрморте это тыква и свет на прозрачной бутылке. Подчинение всех частей изображения целому. Установление целостности изображения, которое достигается, с одной стороны, обобщением, как второстепенных деталей, так и предметов, находящихся на заднем плане, с другой — конкретизацией предметов первого плана. Если отдельные красочные пятна выпадают из цветового строя, «вырываются» вперед или «проваливаются» в глубину, то их слегка перекрывают недостающим по силе цветом. Усиление или ослабление общего цветового тона в акварельной живописи требует особой осторожности в прокладке завершающих красочных слоев. Натюрморт готов

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

**Тема: «Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету. Гуашь
акварель (на выбор)»**

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта контрастных по цвету предметов. Гуашь акварель (на выбор) (см.Рис.5)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: акварель, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

- 1) синяя ваза, красная банка, белая, красная и синяя драпировки
- 2) светло-коричневый кувшин, овощи, зелёная и белая драпировки.

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода на основе взаимодействия противоположных пар цветов (акварелью, гуашью- на выбор)

Рекомендации

Составляя натюрморт из контрастных по цвету предметов, надо учитывать их взаимное влияние друг на друга. Не следует их чередовать между собой, что сделает постановку пёстрой, лишённой пластической цельности. Не рекомендуется также на первых порах вводить в учебную постановку несколько контрастных цветов: синих, жёлтых, красных, зелёных. Лучше, если натюрморт будет логическим продолжением предыдущей постановки. Основу её будут составлять предметы однородного цвета, а в неё включены один-два контрастных цветовых пятна. Контрастную ситуацию может создать фон, состоящий из цветной драпировки.

Учебные задачи данного натюрморта – установить гармоничную связь между контрастными по цветовой характеристике формами, изучить рефлексную связь между ними.

Восприятие цвета – процесс сложный и не всегда легко усваиваемый. Контрастное взаимодействие можно создать не только посредством сопоставления двух взаимно дополнительных цветов, но и вводя в постановку теплохолодные отношения. При составлении натюрморта надо поступать так, чтобы один или группа цветов одного тона (тёплого или холодного) была основной, ведущей как по количеству предметов, так и по пространственному размещению; другая часть должна составлять к нему как бы дополнение и самим пятном и расположением создавать равновесие.

Для наиболее полного раскрытия возможностей контрастных сочетаний в живописи натюрморта следует разнообразить постановки и по характеру

освещения. Интересные решения дают постановки против света (контражур) или освещенные прямым светом (по свету), когда взаимодействие контрастирующих цветов выступает в чистом виде. В этом случае требуется более тонкая гармонизация цвета, точное определение тоновых отношений.

В изображении натюрморта важен не сам предмет, а его связь с окружением, когда сила и красота цветового пятна целиком зависят от среды, в которой он находится. Отсюда можно сделать основополагающий для методики работы над живописью вывод: чтобы верно и живо взять какой-либо цвет, надо написать его окружение.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.5 Натюрморт из предметов быта, контрастных по цвету. Гуашь

3 курс

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Длительный этюд из белых предметов на цветном фоне (акварель, гуашь)»

Цель: уметь передавать локальный белый цвет на свету, в полутени, тени; находить цветовые рефлексы (см.Рис.6)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360

МИН

Материалы и инструменты:

акварель, формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

- 1) белая драпировка, белая ваза, гипсовый орнамент.
- 2) белый чайник, две белых чашки, белая драпировка, белые салфетки

Задание 1.

Создать цветовую среду белых предметов на цветном фоне (акварелью, гуашью-на выбор)

Рекомендации

Данный натюрморт ставится из белых предметов: белая ткань, белая фарфоровая ваза, белая драпировка и представляет собой непростую задачу. Натюрморт строится на огромном количестве рефлексов, перекликающихся между собой. Поверхность белого предмета особенно чувствительна к влиянию источника света, она богата массой цветовых оттенков. Разобраться в обилии рефлексов, выделить и создать на их основе доминирующий цвет можно, только подчиняя всё их многообразие общему цветовому состоянию изображения, где

все цвета имеют прочную тоновую связь друг с другом. Достаточно нарушить эту связь, взять неверный тон в свету или в тени, как всё изображение станет пёстрым, «развалится». Работы начинающих, как правило, отличаются неуверенностью. Белый предмет пишется белилами, или оставляется нетронутой поверхность бумаги. Изображение моделируется лишь в теневых частях. Другая крайность – излишняя цветистость натюрмортов.

В процессе живописного решения белых предметов следует наполнять изображение цветом, придавая ему тот или иной оттенок, искать и передавать тонкие, гармоничные отношения, но делать это надо с учётом общего тона постановки, подчиняя ему каждый отдельный цвет.

Ввод в постановку белых предметов имеет и другое важное значение: они создают чёткие тоновые контрасты, благодаря чему живопись приобретает большую тоновую определённость. Соседство с белым выгодно подчёркивает тон и цвет предметов.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.6 Натюрморт из белых предметов

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Длительный натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной гамме (гуашь, акварель)»

Цель: уметь выполнять длительный натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной цветовой гамме (см.Рис.7)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360

мин

Материалы и инструменты: гуашь (или акварель), формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное (верхнее боковое).

Варианты натуральных постановок:

- 1) белая драпировка, белая ваза, гипсовый орнамент.
- 2) белый чайник, две белых чашки, белая драпировка, белые салфетки, цветные драпировки, гипсовый орнамент.

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов быта и гипсовой розетки на цветном фоне (акварелью, гуашью- на выбор)

Рекомендации

Акварель считается достаточно сложной техникой и это имеет свои основания.

Во-первых: в акварели не используются белила, их роль играет белизна бумаги и прозрачность красочных слоев;

Во-вторых: исправления не всегда возможны, так как красочный слой достаточно прочно удерживается бумагой;

Обобщение формы.

В третьих: бумага, даже самого высокого качества имеет свой «предел терпения». Работу достаточно легко «замучить» лишними перекрытиями цвета.

Тем не менее, в акварели возможны и исправления, и доработки, а трудности компенсируются ее неповторимыми свойствами, которыми не обладает больше не один живописный материал.

Гуашь, в отличие от акварели, не прозрачная, а сильно кроющая краска в составе которой содержится краситель, клей и лишенный прозрачности наполнитель. Разбавителем является вода. Технологическая особенность гуаши такова, что при высыхании она не образует, как масляная краска или темпера, прочной защитной пленки на поверхности красочного слоя. Живопись гуаши отличается бархатистостью, матовостью. Ее красочный слой легко разрушается от механического воздействия, впитывает влагу из окружающей среды, смывается водой. Из-за большого количества наполнителей и использования белил в процессе работы гуашь при высыхании сильно высветляется. Гуашевые краски должны отвечать следующим требованиям:

- легко браться кистью и сходить с нее, ложиться на бумагу ровным слоем;
- после нанесения корпусным или тонким слоем в неразбавленном водой виде закрывать лежащий ниже красочный слой;
- после высыхания не пачкаться и не стираться, не растрескиваться и не осыпаться при сгибе бумаги;
- во время хранения во флаконах не загустевать в течение длительного времени.

Основой для живописи гуашью плотный картон и бумага с хорошо выраженной фактурой. Более мягкие, пористые, волокнистые основы надо предварительно проклеить и загрунтовать. Для проклейки используются слабые растворы желатина, столярного, казеинового клея, крахмальный или мучной клейстер и т.д. Для работы гуашью могут служить колонковые и щетинные кисти. В качестве палитры можно использовать стекло, хорошо пропитанную маслом фанеру, загрунтованный картон, а также пластмассу белого цвета. Рисунок под гуашь делают карандашом (уголь применять нельзя). Он должен быть четкий с хорошо очерченным контуром. Способы и приемы работы гуашью

разнообразны. Гуашь позволяет вести живописный процесс длительно, переписывать и смывать неудачные места, вносить уточнения в конце работы. Красочный слой, особенно влажный, легко размывается, позволяет вписывать один цвет в другой, получать мягкие переходы цветовых градаций. Работа по сырому способствует лучшему сцеплению наносимых друг на друга красочных слоев и соединению их с основой. Краски следует хорошо разводить водой и наносить тонким ровным слоем. Гуашь, положенная толстым слоем, плохо скрепляется с основой, трескается и осыпается, а на поверхности появляется темное пятно. Работу свертывать в рулон нежелательно.

Этапы работы:

1. Начинать работу следует с поиска основных цветовых отношений. Обычно колорит картины определяется сочетанием 2-3 основных цветовых пятен, которые обогащаются своими оттенками и сочетаются с другими.

Одно из отличий акварели от гуашевой и масляной живописи в том, что работу ведут от светлого к темному. Кроме того, стоит всегда найти возможность оставить в работе белое, незаписанное пятно, передающее максимальную силу света, идущую с белого листа бумаги.

На практике многие на первых порах начинают работу с фоновых пятен дальнего плана, опасаясь испортить более важные участки работы. Этому не стоит препятствовать, так как выработка навыков широкого, обобщенного письма, мягкого соединения пятен тоже необходимо. Здесь можно работать широкими заливками, используя растяжку цвета, впайку цвета в цвет, и можно попробовать работать «А La Prima», размочив большой кистью необходимый для работы участок. Так как с дальними планами начинающие работают более смело, не так боятся испортить, то данные навыки обычно легко осваиваются.

К ближним планам постановки следует использовать другой подход. Здесь необходима детализация, обострение контрастов, убедительная проработка формы предметов и складок. Способ работы здесь рекомендуется по сухой поверхности листа, небольшими заливками или мазками по форме. Некоторые навыки уже приобретены в процессе выполнения первых этюдов.

2. При дальнейших прокладках детально прорабатываются полутона и тени, которые следует согласовывать с общим колоритом.

3. Прописывание гипсовой розетки. Поверхность белого предмета особенно чувствительна к влиянию источника света, она изобилует массой цветовых оттенков. Присмотритесь к белому предмету. Вы увидите массу рефлексов, которые, искрясь и сплетаясь, создают необычайно живую и правдивую картину. Белый цвет можно рассматривать как оптическое смешение всех цветов спектра, как результат почти полного отражения им всех частей спектра; чёрный цвет – как результат почти полного поглощения поверхностью тела всех частей спектра. Практически белый и чёрный цвета имеют множество цветовых оттенков. Разобраться в обилии рефлексов, выделить и создать на их основе доминирующий цвет можно, только подчиняя все их многообразие общему цветовому состоянию изображения, где все цвета-мазки имеют прочную тоновую связь друг с другом. достаточно нарушить эту связь, взять неверный тон в свету или в тени, как всё изображение «развалится», станет пестрым.

В работе над живописью не следует делать резких контрастов, а надо искать и передавать в изображении тонкие, гармоничные отношения. В процессе живописного решения белых предметов следует наполнять изображение цветом, придавая ему тот или иной оттенок, но делать это надо с учетом общего тона постановки, подчиняя ему каждый отдельный цвет.

5. Завершающий этап натюрморта представляет собой обобщение изображения. Выделение планов. Проработка деталей на переднем плане. Обобщение колорита.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Лепка цветом гипсовой розетки;
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.7 Длительный натюрморт с гипсовым орнаментом в определенной гамме

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Длительный этюд. Натюрморт против цвета (контражур)(гуашь, акварель)»

Цель: уметь создавать общую цветовую среду натюрморта в контр ажурном освещении предметов. Гуашь акварель (на выбор) (см.Рис.8)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: акварель (гуашь), формат А2, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: подиумы, натурный фонд, мольберт, планшет.

Освещение: естественное контр ажурное освещение

Варианты натуральных постановок:

1) синяя ваза, кувшин, чайник, драпировки

Задание 1.

Создать цветовую среду предметов натюрморта домашнего обихода в контражном освещении предметов

Рекомендации

Контражное освещение возникает, если источник света находится за объектом. Это очень эффектное и выразительное освещение, особенно когда на картине изображены деревья, вода или снег. Однако предметы в этих условиях выглядят силуэтно и теряют свой объем.

1. Акварельная краска довольно прозрачна, поэтому не терпит исправлений и лишних несуществующих контуров, рисунок же под гуашь может выполняться, при необходимости, наиболее плотно. Поэтому важная часть начала работы – подготовительный рисунок, выполняется более твердым карандашом, слегка надавливая на него. Контур нет в природе: край одной формы обрывается и переходит в другую форму, поэтому контур – условная граница формы. Поэтому нужно хорошо чувствовать карандаш – не наделать грязи на бумаге, стараясь ярче нарисовать фигуру и не сильно выдавить контур слишком жестким карандашом. Сначала идет компоновка всех предметов на формате одним пятном. Первоначальные линии выполняются легче всех остальных, ибо в дальнейшем в работе они не пригодятся и будут стерты. Потом намечается расположение предметов, их пропорции, отношение друг к другу.
2. После разметки идет уточнение форм. Легкое построение, во избежание кривизны предметов и ошибки в пропорциях. Используются осевые линии, а те формы или части предметов, что расположены ближе, можно чуть сильнее подчеркнуть карандашом. Затем намечаются расположение теней, светотеней, бликов. Зрительно уже можно произвести тоновой разбор, чтобы в дальнейшем начать прописку от самых светлых мест к самым темным.
3. Далее начинается живопись. Конечно, последовательность работы зависит от выбранной мастером технологии и в данной работе использована акварельная живопись по-сухому. Такой способ легче объяснить детям художественной школы, ведь свой мастер-класс я отражаю в наглядном пособии, глядя на которое

обучающиеся попытаются понять принцип работы акварельными красками, почувствовать сам материал. При работе акварелью следует начинать с наиболее прозрачных, лессировочных красок, ибо они лучше просвечивают, прочнее соединяются с основанием. Построение красочного слоя от менее прозрачных к наиболее прозрачным оттенкам всегда прочнее, цвет чище, фактура равномернее и приятнее, если же накладывать краски в обратном порядке, то образуется грязный цвет, едва перемешанный. Если же работа ведется гуашью, то здесь все в корне наоборот. Начинается она с темных. Глубоких оттенков. Плавно переходя в яркие. Но без использования белил. Уже в конце в работу включается белый цвет, он же самый густой и при необходимости чистый, яркий. Акварелью обычно работа начинается с дальнего плана, с самых светлых тонов. Это позволяет передать воздушную перспективу, более достоверно передать эффект многоплановости. Начинать работу лучше большой кистью. Для того, чтобы общими пятнами обозначить предметы на первом этапе, оставлять белыми стоит лишь те места, где будут находиться блики. В случае с гуашью никаких мест белыми оставлять не стоит, блики и прочие светлые прорисовки на предметах выполняются светлым слоем поверх темной прописки. Краска берется в полную цветовую силу с некоторым запасом на пожухание, с достаточным набором воды и нанести на поверхность бумаги, заполняя цветом выбранный кусок и добавляя, где это необходимо, дополнительные цветовые оттенки. Затем к законченному куску приписать следующий рядом, для создания неразделенной композиции. Не совсем просохшие края отдельных предметов или соединений могут вливаться в проложенные рядом цветовые куски, создавая особую выразительность и привязку между предметами и фоном. Размеры кусков могут быть различными, они определяются характером изображаемого .

4. Крупными мазками довольно густым раствором краски уточняют цвет света, тени, полутени, рефлекса. Надо следить за тем, чтобы не пересветлить цвет освещенной части. Для этого сравнивают его с белым листом бумаги, на котором рисуют. Для передачи объема одного предмета посредством постепенного перехода цвета от светлого к темному можно использовать прием письма «по сырому». Для передачи объемности предмета нужно сравнивать светлоту и

насыщенность цвета на свету и в тени каждого предмета. Живописное решение пространства передается перспективным изменением цвета. Предметы, расположенные ближе к зрителю, выделяют четче, в них яснее видны все детали формы, все переходы цвета на объеме. Чем дальше от зрителя находится предмет, тем в большей степени он теряет светлоту и насыщенность цвета и тем меньше становится контраст света и тени. Выделяя планы натюрморта, надо все время сравнивать между собой цвета предметов, расположенных на разном расстоянии от зрителя. Если все же предметы, расположенные дальше, слишком выступают вперед, необходимо уменьшить насыщенность их цветов, смягчить контуры их формы или усилить цвет предметов переднего плана. Вторая прописка натюрморта Как только вся поверхность листа прописана, стоит нанести дополнительные цветовые акценты, а так же незначительно смягчающие цветовые размывки. Так же стоит заполнить цветом белые участки бумаги, которые остаются при первой прописке. Выполняется обобщение отдельных оттенков цветов, подчиняя их всем другим цветам. Этим добиваются целостности впечатления от постановки. Последние мазки лучше делать прозрачными и яркими красками. Выполняя натюрморт в живописи, важно все время правильно видеть натуру: цельно — при определении общих цветовых отношений и в конце выполнения работы, конкретно — при проработке деталей. На данном этапе стоит ограничить доработку нанесением отдельных мазков. Таким образом, колорит не потеряет свою насыщенность, ведь большое количество лессировки может привести к загрязнению цветового строя работы. Объединяющий цветовой тон – вот что потребуется для уточнения рефлексов, обогащения цвета, обобщения и проработки деталей.

5. Стоит следовать принципам «от общего к частному» и «от частного к общему». Это поможет найти и передать в живописи связь между предметами по цветовому тону, светлоте, насыщенности цвета, их пространственному размещению. На последнем этапе уточнить работу, проставить цветовые контрасты там, где стоит акцентировать внимание на плановости. Заканчивая работу, следует для достижения гармонии и единства колорита, передачи освещения, а так же цельности смягчить яркие тона лессировкой, которая имела бы цвет общего

колорита и передавала оттенок освещения. Нельзя допустить важной и непоправимой ошибки – перегруза композиции цветом, тоном, мазками. Стоит прочувствовать меру. Акварель достаточно легкая краска. Здесь лучше остановиться вовремя и оставить работу в стадии легкой незавершенности, а не перезагружать красочным слоем и не загрязнять ее.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали предметы натюрморта на листе;
- Точная передача светотеневых отношений (контр ажурное освещение);
- Создание определенного колорита натюрморта;
- Передача перспективы натюрморта.

Рис.8 Натюрморт против цвета (контражур)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: «Этюды пейзажа в реалистическом решении»

Цель: уметь выполнять этюд пейзажа в реалистическом решении (см.Рис.9)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270

мин

Материалы и инструменты:

гуашь (или акварель) , формат А3,
кнопки, ластик, простой карандаш,
кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: Фотографии
пейзажей, мольберт, планшет.

Освещение: естественное

Задание 1.

Создать цветовую среду экстерьера

Рекомендации

Гуркин Г.И. Окрестности Увалы 1900 г.

Этюдная живопись дает возможность развивать глазомер, укреплять твердость руки, совершенствовать живописное мастерство. Этюд требует тщательно проработанного рисунка, который должен быть точен и верен не только по масштабу, но и в отдельных деталях и отношениях между ними. Для него важны общий схематический рисунок с натуры без излишней детализации, верность и точность основных линий и очертаний предметов. В рисунке художник должен уметь передать то, что он наблюдает и изучает в природе. Однако не только увиденное, но и обобщенное — существенное, главное, без второстепенных подробностей.

Рисунок для этюда выполняется на бумаге, картоне или непосредственно на загрунтованной поверхности холста карандашом, углем, но лучше всего кистью, одной краской. В творчестве наших мастеров пейзажа этюд занимал очень значительное место. Непревзойденными мастерами этюдной живописи были А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, М. В. Нестеров,

К. А. Коровин. По законченности и живописному мастерству исполнения многие их этюды можно считать произведениями, имеющими самостоятельное значение.

Индивидуальные особенности каждого живописца ярко проявляются в избранной им системе техники и методе выполнения работы. В масляной технике пейзажной живописи русских мастеров применялись и применяются несколько технических методов однослойная живописи в один прием «алла прима» по сырому, без подмалевка. Она подразделяется на два основных метода выполнения живописного произведения:

1. Основными цветовыми массами. Холст раскрывается и обрабатывается художником на всем пространстве одновременно, основными цветовыми массами с постепенным углублением формы и цвета по сырому, непросохшему красочному слою. Так работали и работают многие пейзажисты; наиболее ярко выражен такой метод в творчестве К. А. Коровина, С. В. Герасимова и М. С. Сарьяна. Разновидностью данного метода является техника живописи Бялыницкого-Бируля, также писавшего преимущественно в один слой «алла прима» по сырому, но почти всегда работавшего на тонированном грунте, который при его тонкослойной живописи имел очень важное значение в построении колорита произведения.

2. Живопись выполняется по частям, методом однослойной техники «алла прима» по сырому, с максимальным завершением каждого участка. После полного просыхания почти законченной живописи на всех участках завершающая моделировка форм ведется лессировками по сухой поверхности красочного слоя. Так работали В. Н. Бакшеев, Н. П. Крымов, М. В. Нестеров и П. П. Кончаловский.

Многослойная живопись с подмалевком. Художник начинает вести живопись по сырому с подмалевка, в котором он распределяет на поверхности холста основные цветные массы, и продолжает работу над лепкой и моделировкой форм в следующем живописном слое.

Многослойная живопись, «алла прима» в несколько слоев. Живопись, начатая по сырому, не может быть закончена по еще не подсохшему (сырому) красочному слою и продолжается на отдельных участках или по всей

поверхности холста после подсыхания красочного слоя и образования на нем подсыхающей пленки.

Эта система многослойной живописи не соответствует в полной мере определению «алла прима», хотя и сохраняет ее отдельные принципы. В техническом отношении такой метод непрерывной длительной работы масляными красками требует большого опыта и осторожности, так как во многом противоречит свойствам и составу современных фабричных масляных красок, характеру и особенности просыхания и отвердевания их слоев. Этот метод, несмотря на исключительную сложность, является в настоящее время самым распространенным в станковой живописи.

Этапы работы над этюдом пейзажа в реалистичном решении (акварель)

1. Выполняем рисунок пейзажа карандашом.

В нём находим основные массы, размеры объектов, не прорисовывая детали.

Здесь важно разметить, где что находится, создать крепкую композицию.

2. Синий цвет.

Начинаем писать с оттенков синего. Это небо, вода, теневые части деревьев.

Синий является частью теневой стороны, поэтому он присутствует везде.

Небо в верхней части более синее, для него берем смесь голубой фц и ультрамарина. Для нижней - более светлые оттенки голубой. Делаем растяжку этих цветов, и пока слой влажный, выбираем кистью место белых облаков.

Вода отражает небо. Поэтому имеет тот же цвет, но темнее.

Прописывая тени на деревьях и падающие, разбираемся, какие они по светлоте, подбираем соответствующий тон.

3. Слой жёлтого.

Жёлтый как часть освещенной стороны, также присутствует на всех объектах.

Прописываем им освещенную часть кроны дерева.

Деревья дальнего плана пишем охрой. Это позволяет создать более сложный оттенок цвета и визуально удалить эти деревья вдаль.

4. Зелень.

Теперь начинаем прописывать оттенки зелёного. Частично этот слой перекрывает оттенки синего и желтого, положенные ранее.

Следим за изменением оттенка зеленого вблизи и вдалеке. Ближе он ярче, темнее, вдали - светлее, серее.

При написании зелени изменяем принцип письма на разных деревьях. Дальние пишу широкими мазками, плоской кистью. Переднее дерево изначально тоже писалось им. Но в дальнейшем кисть меняем на упругую круглую, чтобы прописать более мелкую листву.

5. Детализация.

Тонкой кистью прописываем ствол дерева и лодку.

Добавляем розовые пятна цветов на переднем плане.

Добавляем ветки деревьев тонкой кистью:

6. Завершение.

Прописываем более тщательно передний план: траву, цветы, камешки.

Чуть отдыхаем и проверяем себя - что еще нужно обобщить или детализировать.

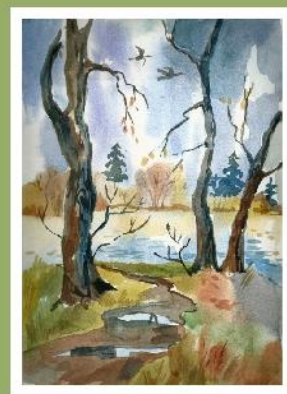
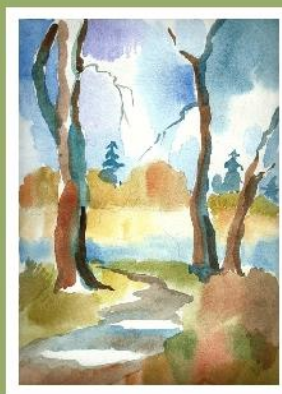
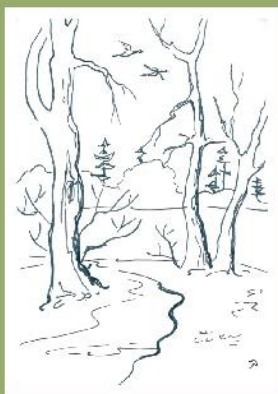

Посмотрите видео урок:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ju38etgUo4g> - Рисуем акварелью простой пейзаж. Акварель для начинающих. Этюд.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно за компоновали элементы пейзажа на листе;
- Точно передали светотеневые отношения;
- Создали определенный колорит;
- Передали перспективу пространства пейзажа.

Этапы работы в технике «лессировка»

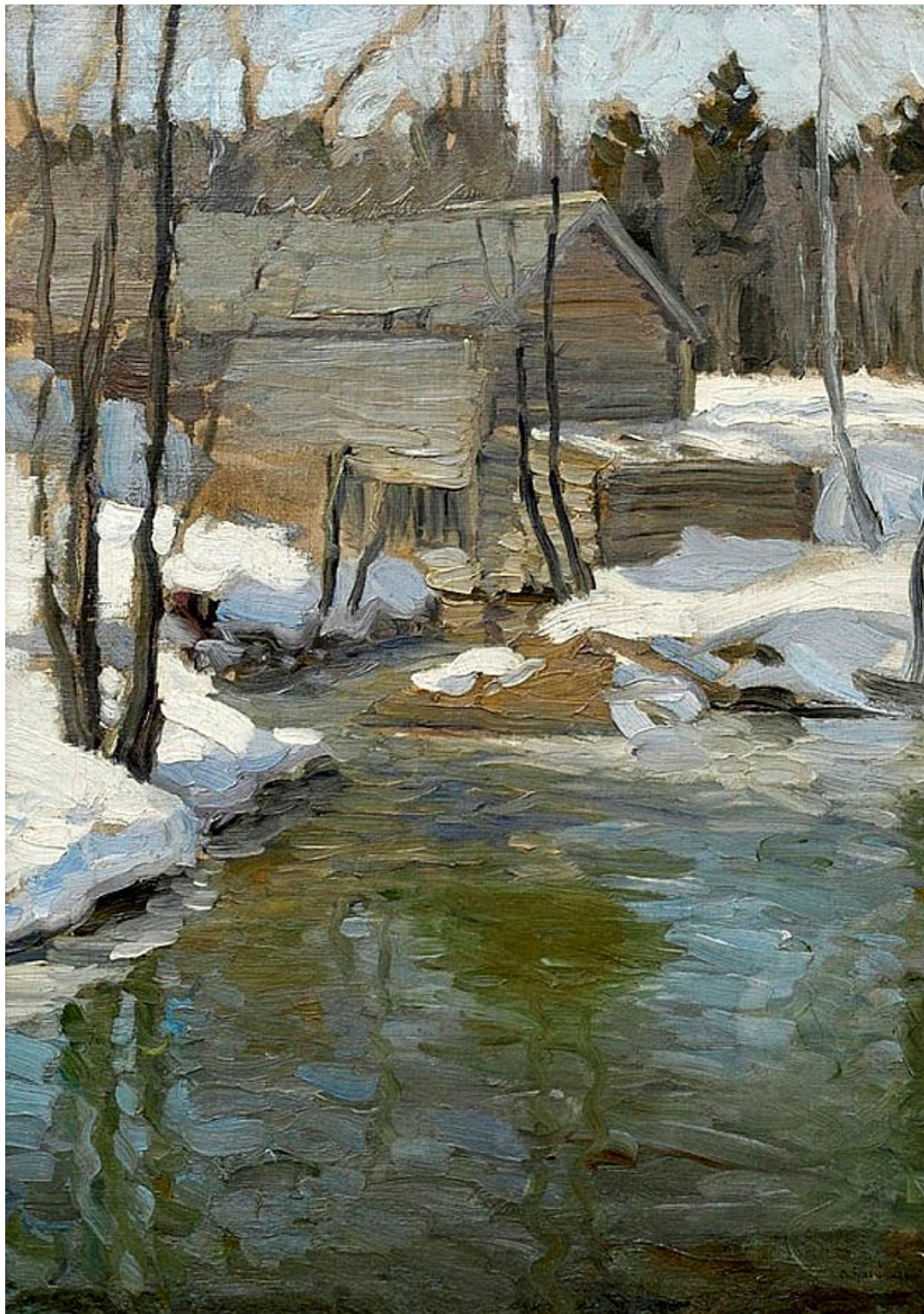

Рис. 9 М. В. Нестеров. Живописный этюд

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: «Этюды пейзажа в декоративном решении»

Цель: уметь выполнять этюд пейзажа в декоративном решении (см.Рис.10)

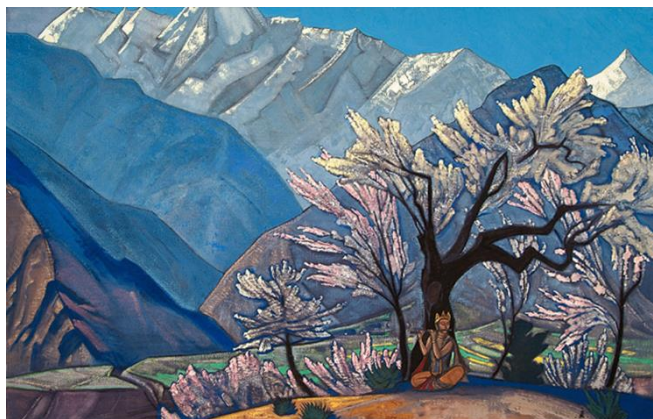
Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270

мин

Материалы и инструменты:

гуашь (или акварель) , формат А3,
кнопки, ластик, простой карандаш,
кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: Фотографии пейзажей, мольберт, планшет.

Задание 1.

Создать цветовую среду экстерьера в декоративном решении

Рекомендации

Чтобы художественная стилизация объектов с компонентами зодчества и ландшафта была исполнена разумно, кроме выделения композиционного и цветового решений, предпочтительно задуматься и над группой следующих проблем. Дело в том, что всякая организованная композиция, в том числе с компонентами зодчества и ландшафта должна быть выверена в пропорциях и органично гармонична. Серьёзным должно быть понимание того, что стилизованная композиция с показом зодчества и ландшафта предлагается зрителю с упрощенным изображением деталей и акцентом на свойственных выбранному фрагменту линиях и очертаний конструктивных и природных форм, поэтому рационально применение опрощённых фигур в отражении объемов сооружений. Пейзажисту будет полезно узнать, что стилизованная композиция с компонентами зодчества и сельского ландшафта должна отвечать ритмичным корреляциям плавных и округлых, строгих и жёстких прямолинейных линий.

При художественной стилизации компонентов зодчества и сельского ландшафта разрешается некоторое несоответствие объектов, изображённых натуралистически верно, пунктуально, фотографически точно, если к этому склоняется замысел автора. Возможна и перестановка компонентов изображаемого мотива в зависимости от гармоничного статуса композиции, как вершины задания. Вряд ли нужно, при этом, решительно менять истинный облик описываемой территории и изменять его до абсолютно не воспринимаемой псевдореальности, тем более, если задача предполагала только отражение специфических особенностей пейзажа.

Декоративная стилизация ландшафта принимает дополнения в виде мелких украшательских деталей в виде изошрённых линий орнамента. Красочные фиоритуры эти могут покрывать всю плоскость композиции или подчеркивать и даже провоцировать внимание на более необходимых фрагментах декоративного артефакта.

Первый этап. Сбор материалов, выбор наиболее интересного ракурса и выполнение реалистического изображения. Для выполнения стилизации необходимо выбрать наиболее характерное положение изображаемого объекта. Для этого необходимо сделать несколько набросков в тоне и цвете мягкими материалами или гуашью, которые будут включать в себя все основные детали объекта;

Второй этап. Компановка композиции в листе и поиск декоративного решения. Выполняется контурное решение композиции. Для этого форма объекта упрощается, убираются все второстепенные детали изображения. При расположении композиции важно добиться равновесия, нужно следить за тем, чтобы все части листа были равномерно заполнены. Главное на этом этапе – добиться ритмичности изображения;

Третий этап. Определение цветового акцента. Им может стать один или два насыщенных пятна. Выполняется заполнение контуров, изображенных на втором этапе, любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Для этого нужно определиться, какие цвета являются более характерными для изображаемого объекта. На этом этапе необходимо знание законов

цветоведения о взаимодополнительных цветах, контрасте ярких и светлых цветов по отношению к темным. Цветовые сочетания в работе должны быть выразительны, и вызывать определенные эмоции зрителя;

Четвертый этап. Проработка объектов и их силуэтов, добавление деталей. В рамках данного этапа происходит заключительное декорирование композиции. Главное не увлечься излишней детализацией, чтобы работа имела законченный, целостный вид.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали элементы пейзажа на листе;
- Точно передали светотеневые отношения;
- Создали определенный колорит;
- Владение техникой декоративной живописи;
- Передали перспективу пространства пейзажа.

Рис. 10 Этюд пейзажа в декоративном решении

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: «Этюды интерьера с различным освещением»

Цель: уметь выполнять этюды интерьера с различным освещением (см.Рис.11)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270

мин

Материалы и инструменты: гуашь (или акварель), формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: Фотографии интерьеров, мольберт, планшет.

Задание 1.

Создать цветовую среду интерьера с различным освещением

Рекомендации

Этюд интерьера с естественным освещением

Особенности освещения интерьера отличают его от остального цикла пленэрных заданий. В интерьере солнечный свет, проходящий через проемы (окна, двери), благодаря цветам рефлексирующих поверхностей пола и стен, меняет свой оттенок и светосилу. Передача присущих интерьерному освещению особенностей взаимосвязи зон прямого и рефлекторного света является главной задачей этюдов по этой теме. Изменения Особенности освещения интерьера отличают его от остального цикла пленэрных заданий.

В интерьере солнечный свет, проходящий через проемы (окна, двери), благодаря цветам рефлексирующих поверхностей пола и стен, меняет свой оттенок и светосилу. Передача присущих интерьерному освещению особенностей взаимосвязи зон прямого и рефлекторного света является главной задачей этюдов по этой теме.

Изменения светового потока в интерьере связаны с размером внутреннего пространства и характеристиками поверхностей – их материалом, цветом и фактурой. В композиции интерьера часто противопоставляются световая и затемненная части, и степень этого противопоставления составляют живописную основу изображения. Прием противопоставления света и тени дает возможность выделить акценты и показать особенности пространства интерьера. Особую сложность представляет изображение интерьера при смешанном освещении (от нескольких источников с разным общим рефлексом), где требуется найти цветовой баланс чередования теплых и холодных зон.

Тональные и цветовые различия в интерьерах определены условиями освещения.

Прием противопоставления света и тени дает возможность выделить акценты и показать особенности пространства интерьера. Особую сложность представляет изображение интерьера при смешанном освещении (от нескольких источников с разным общим рефлексом), где требуется найти цветовой баланс чередования теплых и холодных зон. Тональные и цветовые различия в интерьерах определены условиями освещения. В примере «А» это прямой солнечный свет, а в примере «Б» рассеянный рефлекс общего освещения. Пространство в интерьере «А» передано перспективой падающих теней и солнечных пятен на горизонтальной плоскости, а в примере «Б» чередованием темных и светлых зон.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали элементы интерьера на листе;
- Точно передали светотеневые отношения;
- Создали определенный колорит;
- Передали перспективу пространства интерьера.

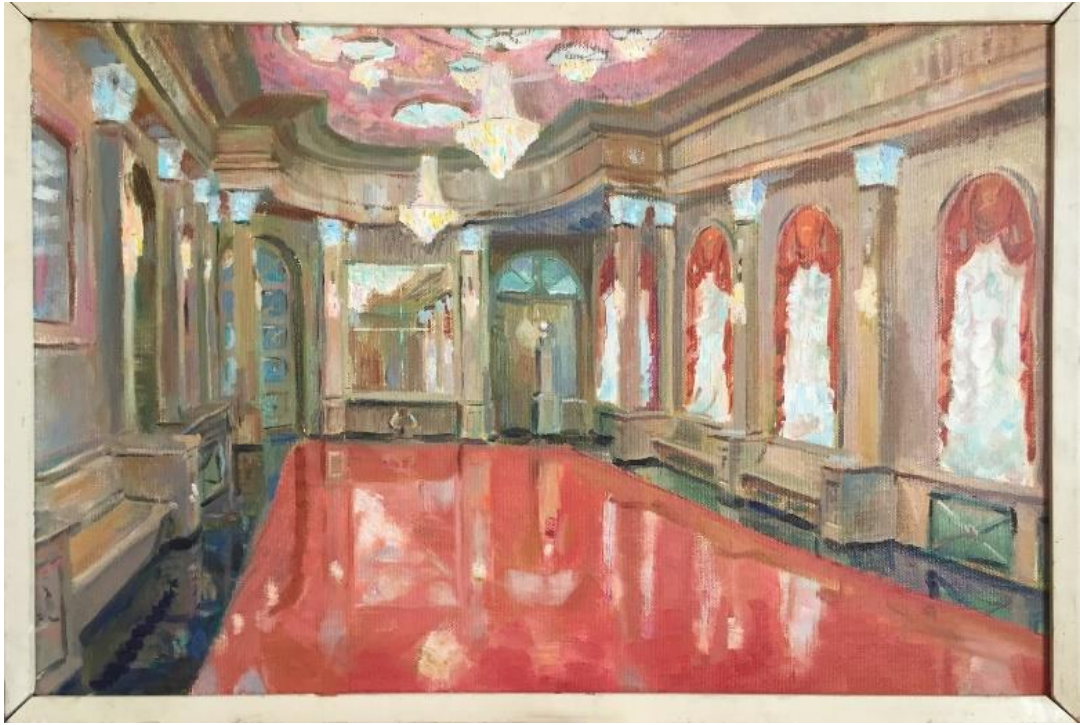

Рис.11 Этюд интерьера с искусственным освещением

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: «Этюды интерьера с различной тематикой и смысловой характеристикой»

Цель: уметь выполнять этюды интерьера с различной тематикой и смысловой характеристикой (см. Рис.12, 13)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: гуашь (или акварель) , формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: Фотографии интерьеров, мольберт, планшет.

Задание 1.

Создать цветовую среду интерьера с различной тематикой и смысловой характеристикой

Рекомендации

Просмотр видео урока: <https://www.youtube.com/watch?v=5fxVJjCkQio> –

Выполнение этюда интерьера с в теплых тонах

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали элементы интерьера на листе;
- Точно передали светотеневые отношения;
- Создали определенный колорит;
- Отразили тематику интерьера;
- Передали перспективу пространства интерьера.

Эталоны работ:

Рис. 12 Этюд интерьера в деревенском стиле

Рис. 13. Этюд интерьера в дворянском стиле

4 курс

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Тема: «Краткосрочный этюд человека»

Цель: уметь выполнять краткосрочный этюд человека (см. Рис.1)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Акварель , формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить краткосрочный этюд фигуры человека

Рекомендации

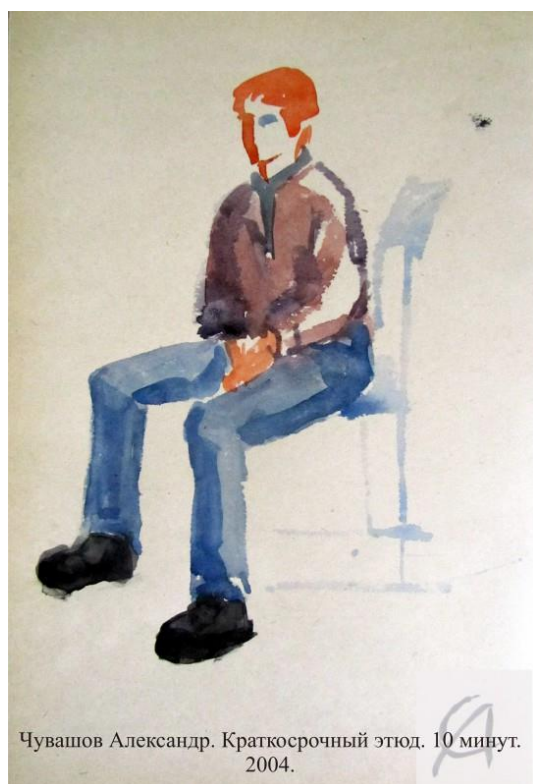

Рис 1, Визуальное отличие набросков по затраченному на них времени: краткосрочный и длительный.

Эталоны работ:

Рисунок 2 Использование различных морфологических элементов в наброске.

1. определить композиционное расположение габаритных размеров изображения в формате листа;
2. схематично (линиями) нанести оси частей тела в движении с отметками пропорциональных отношений;
3. Возможно, схематично зарисовать анатомические реалии тела (костного скелета, групп мышц);
4. Прорисовать очертания фигуры и одежды.
5. Исходя из задач, выявить объем светотеневой моделировкой формы.

При рисовании обычно стараются соблюдать законы воздушной и линейной перспективы, но не обязательно. Однако даже в линейном рисунке можно выявлять объем и пространство нажимом на карандаш при рисовании разных планов: контрастно на переднем и нюансно на дальнем плане. В изображении фигуры важно под одеждой и под кожей убедительно проявлять

анатомию человека. В условиях быстрой работы для убедительного рисунка важно особо обратить внимание на три основных составляющих изображения человека: анатомичность, характерные особенности фигуры, движение.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали фигуру на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии;
- Создали определенный колорит фигуры;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема: «Длительный этюд головы человека (гуашь)»

Цель: уметь выполнять длительный этюд головы человека (гуашь) (см. Рис.3)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить длительный этюд головы человека

Рекомендации

Основные этапы работы создания живописного портрета:

- грамотно закомпоновать изображение на листе бумаги;
- наметить основные формы и пропорции лица человека;
- создать художественный образ портрета;
- выполнить карандашом линейный рисунок, используя вспомогательные линии и способы изображения симметричных элементов;
- лепка объема цветом, создание колорита;
- уточнить детали, завершить работу.
- разработать эскиз своего героя.

Этапы работы:

1. Дня начала сделаем схематичный или глубоко прорисованный набросок будущего портрета графическим карандашом. Для создания портрета и сохранения пропорций используются различные методы, например, построение при помощи вспомогательных линий или воспроизводя портрет «на глаз»
 2. После того, как основа портрета готова и намечены теневые и самые светлые области, приступаем к прорисовке. Бумажные салфетки нам понадобятся, чтобы промачивать кисти, избавляясь от излишка влаги. Можно начинать работу цветом с глаз
 3. После наносим первый слой краски, придавая тон коже, не забывая обходить места света на лице
 4. Постепенное усиление цветового тона. От светлого к более темным участкам. Общая цветовая и тональная характеристика, теплое, холодное в цветовых смесях отдельных пятен и изображения в целом. Начало лепки цветом основных больших объемов головы. Кисти – искусственная, колонок плоская № 4 – 8, круглая № 2 – 6.
 5. Продолжение лепки объема цветом. Усиление цветового тона в полутонах и тенях. Цвет в тенях. Сохранение прозрачности слоев. Внимание к характерным деталям модели, подчеркивающим ее индивидуальность.
 6. Завершение этюда.
- При необходимости, усиление цветового тона в полутонах и тенях, анализ степени насыщенности, преобладания теплого или холодного. Внимание к деталям, помогающим более убедительно передать характерные черты (возможно, портретные) изображаемой модели. Обобщение в случае необходимости излишней дробности в работе. Возможна легкая незавершенность этюда.

Дать четкую границу между отдельными участками изображения, усилить контраст, выделить деталь, или создать мягкий переход от одного цветового пятна к другому, плавное перетекание от темного участка изображения к светлому, передать неопределенность, неуловимость очертаний форм натуры и гармонично увязать с окружающей ее световоздушной средой.

Чтобы цвет «не выпадал» из основной палитры цветов, всегда сверяйте и ориентируйтесь на самые светлые и темные участки лица.

После нанесения одного слоя краски, приступаем к нанесению следующего, для структурирования поверхности лица.

Прорисовка деталей лица (морщинок, родинок, складочек губ). Сделаем задний фон, и все, портрет готов.

задний фон, и все, портрет готов.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали портрет на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии;
- Создали определенный колорит фигуры;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры.

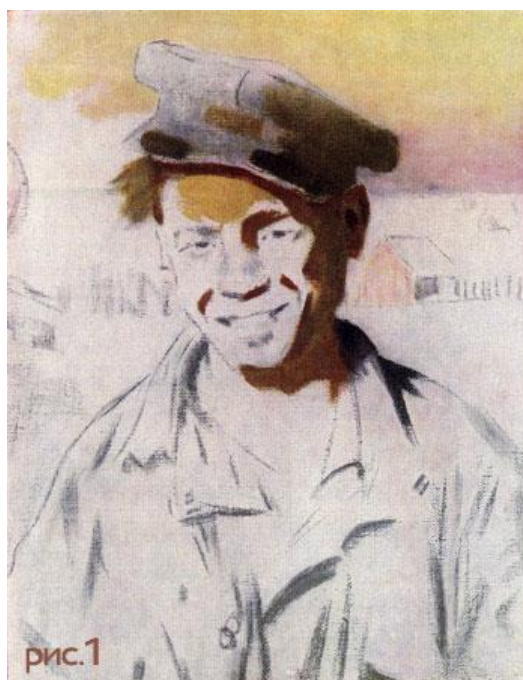

Рис 3. Этапы выполнения живописного портрета

Домашнее задание:

Выполнить этюд портрета гуашью. Формат А3

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Тема: «Длительный этюд головы человека (акварель)»

Цель: уметь выполнять длительный этюд головы человека (акварель) (см. Рис.4)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

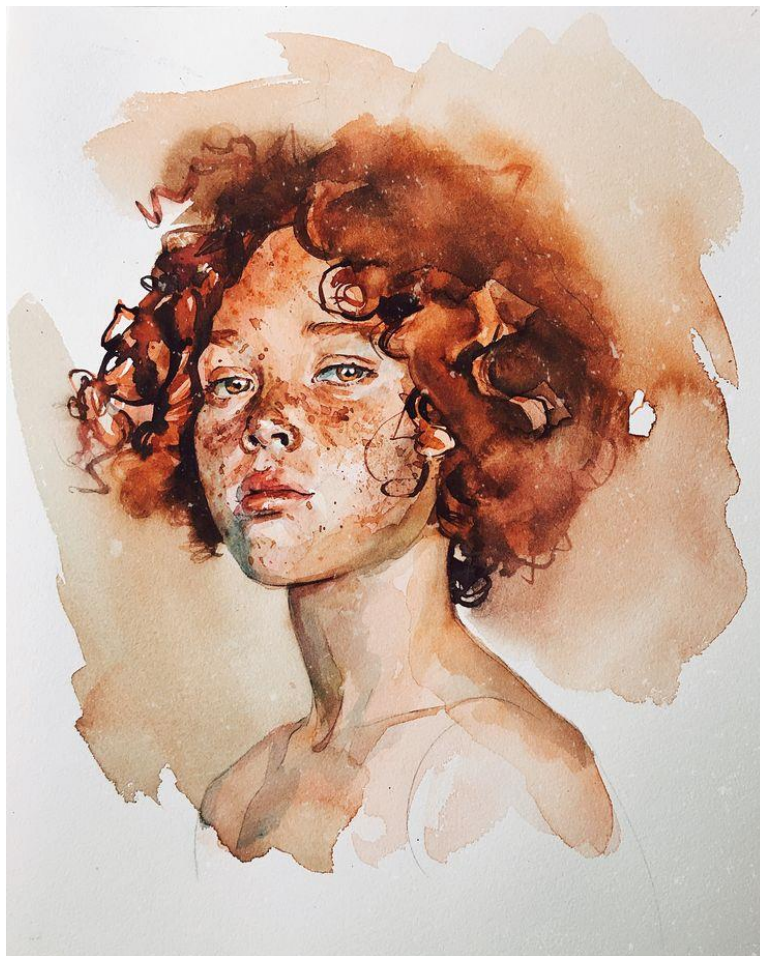
Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить длительный этюд головы человека акварелью

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали портрет на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии;
- Создали определенный колорит фигуры;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры.

Эталоны работ:

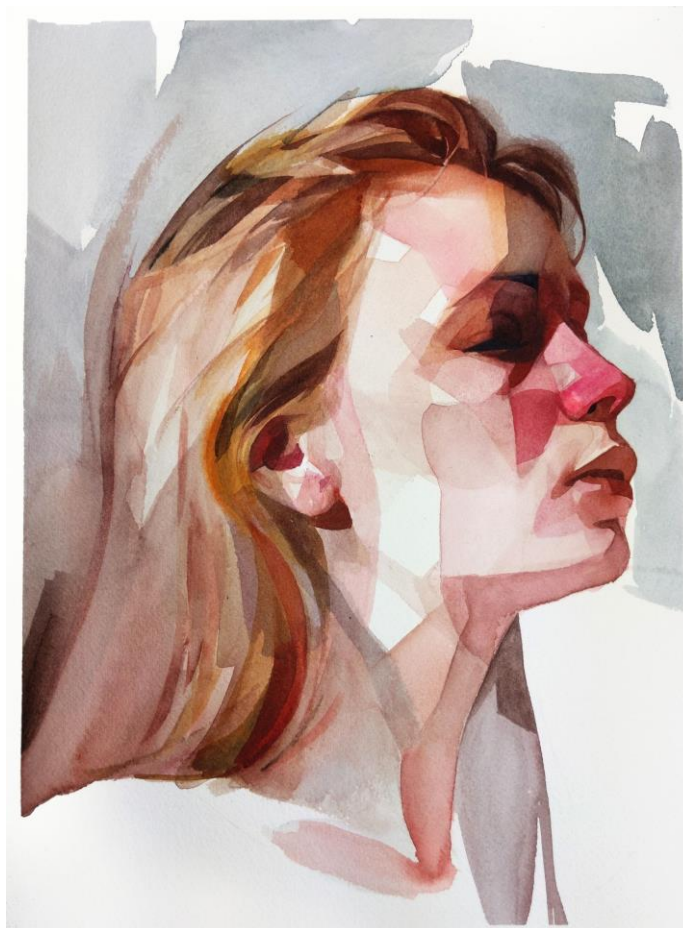

Рис.4 Длительный этюд головы человека (акварель)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Тема: «Длительный этюд человека в холодной гамме (гуашь)»

Цель: уметь выполнять длительный этюд головы человека в холодной гамме (гуашь) (см. Рис.5)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270 мин

Материалы и инструменты: Гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить длительный этюд головы человека в холодной гамме (гуашь)

Рекомендации

Повторим процесс живописи гуашью. Он похож на процесс работы акварелью, но вместо белого цвета бумаги и прозрачности акварели в гуаши используют ее

плотный цвет, ее способность давать множество оттенков в смеси с белилами, более темные тона перекрывать светлыми. Несмотря на свою пастозность, гуашь легко ложится на бумагу, очень податлива, а с белилами дает мягкие оттенки самых нежных и изысканных тонов. Обращение с такой краской как гуашь требует знания определенных приемов и тонкостей.

Начинать работу гуашью удобнее всего с нанесения эскиза. При этом важно сильно не давить на карандаш, иначе он оставит на бумаге бороздки, в которые будет впоследствии затекать краска.

Работают гуашью щетинными и колонковыми кистями. Начинают писать работу с темных тонов, чтобы полутона заканчивать уже белилами. Так же как и в любой живописной работе, начинают писать с больших цветовых отношений. Пишут гуашью быстро, пока краска не высохла, пока она подвижна, используя при этом различные приемы. Так, по-разному кладя краску, то густым, то размытым слоем, добиваются разнообразной фактуры поверхности работы, а вместе с тем и особой выразительности. Все поправки и самые светлые места в работе делают после того, как гуашь уже подсохла. Часто применяется способ, когда гуашь наносят на сухую бумагу, втирая ее щетинной кистью. Можно изобрести и другие приемы, в гуаши их может быть множество. Сама работа, сам мотив подсказывают тот или иной способ решения работы.

При выполнении живописного этюда человека необходимы знания пластической анатомии, особенностей световоздушной перспективы и основных законов цветоведения. Так можно выделить следующие этапы:

Этапы работы создания живописного этюда человека в холодной гамме:

- грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги;
- наметить основные формы и пропорции головы и плечевого пояса человека;
- создать художественный образ портрета;
- выполнить карандашом линейный рисунок, используя вспомогательные линии и способы изображения симметричных элементов;
- лепка объема цветом, создание колорита **в холодной цветовой гамме**;
- уточнить детали, завершить работу.

Рисуя модель, обязательно обратите своё внимание на следующие моменты:

- поиск характерной позы модели;
- ракурс, силуэт и движение;
- индивидуальную пластику рук и жестов;
- характерное выражение лица, взгляд и особенно выражение глаз (глаза – зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор общего тона и цвета.

1. Дня начала сделаем схематичный или глубоко прорисованный набросок будущего портрета человека графическим карандашом. Для создания фигуры и сохранения пропорций используются различные методы, например, построение при помощи вспомогательных линий или воспроизводя портрет «на глаз» (см.рис.А.)

2. После того, как основа портрета готова и намечены теневые и самые светлые области, приступаем к прорисовке. Бумажные салфетки нам понадобятся, чтобы промачивать кисти, избавляясь от излишка влаги.

3. После наносим первый слой краски, придавая цветовой тон портрета

4. Постепенное усиление цветового тона. От светлого к более темным участкам. Общая цветовая и тональная характеристика тона в цветовых смесях отдельных пятен и изображения в целом. Начало лепки цветом основных больших объемов портрета (см.рис.Б).

Кисти – искусственная, колонок плоская № 4 – 8, круглая № 2 – 6.

5. Продолжение лепки объема цветом. Усиление цветового тона в полутонах и тенях. Цвет в тенях. Сохранение прозрачности слоев. Внимание к характерным деталям модели, подчеркивающим ее индивидуальность.

6. Завершение этюда. При необходимости, усиление цветового тона в полутонах и тенях, анализ степени насыщенности, преобладания холодной гаммы. Внимание к деталям, помогающим более убедительно передать

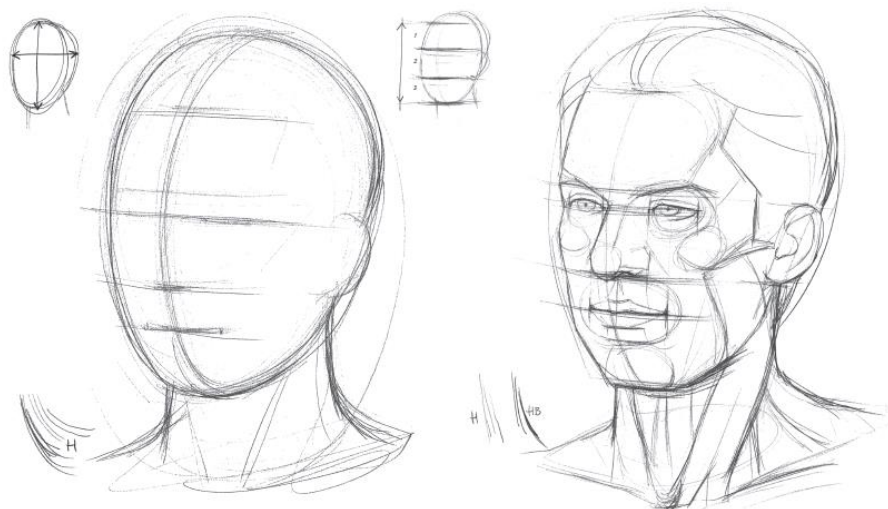
характерные черты (возможно, портретные) изображаемой модели. Обобщение в случае необходимости излишней дробности в работе.

7. Возможна легкая незавершенность этюда. Дать четкую границу между отдельными участками изображения, усилить контраст, выделить деталь, или создать мягкий переход от одного цветового пятна к другому, плавное перетекание от темного участка изображения к светлому, передать неопределенность, неуловимость очертаний форм натуры и гармонично увязать с окружающей ее световоздушной средой. Чтобы цвет «не выпадал» из основной палитры цветов, всегда сверяйте и ориентируйтесь на самые светлые и темные участки объекта.

После нанесения одного слоя краски, приступаем к нанесению следующего, для структурирования объекта. Завершаем задний фон. Этюд готов (см.рис.5).

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали портрет на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии;
- Создали определенный колорит фигуры;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры.

А. набросок портрета (карандаш)

Б. Основные цветовые отношения в технике гуашию

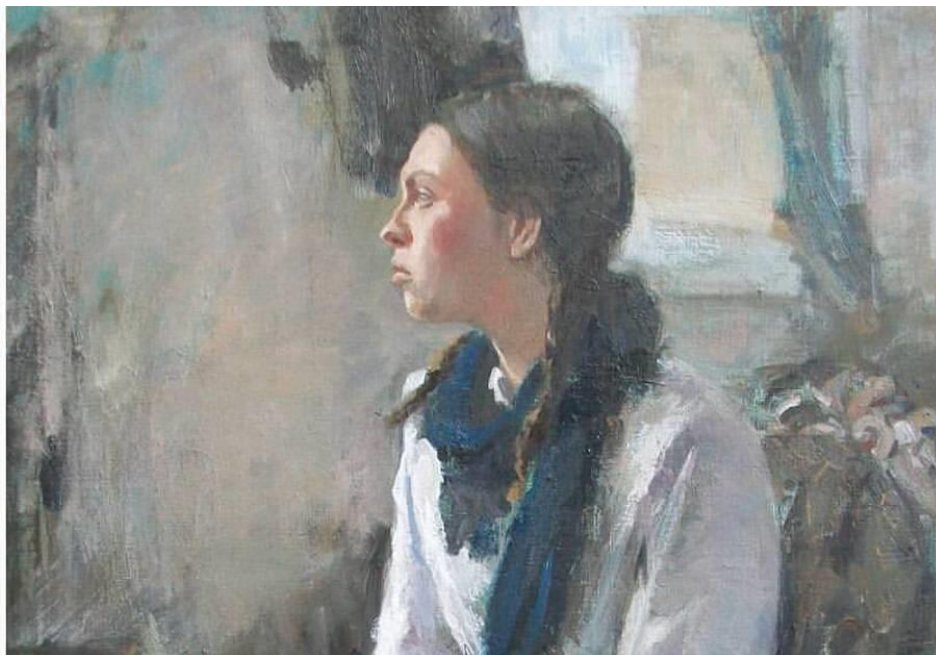

Рис. 5 Длительный этюд человека в холодной гамме (гуашь)

Домашнее задание:

Выполнить этюд фигуры человека гуашью (см. Рис 7). Формат А3.

Рис.7 Этюд фигуры человека гуашью

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: «**Длительный этюд человека в теплой гамме (акварель)**»

Цель: уметь выполнять длительный этюд головы человека в теплой гамме (акварель) (см. Рис.8,9)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270 мин

Материалы и инструменты: Акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить длительный этюд головы человека в холодной гамме (гуашь)

Рекомендации

Этапы работы создания живописного этюда человека в теплой гамме:

- грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги;
- наметить основные формы и пропорции головы и плечевого пояса человека;
- создать художественный образ портрета;
- выполнить карандашом линейный рисунок, используя вспомогательные линии и способы изображения симметричных элементов;
- лепка объема цветом, создание колорита **в теплой цветовой гамме;**
- уточнить детали, завершить работу.

Рисую модель, обязательно обратите своё внимание на следующие моменты:

- поиск характерной позы модели;
- ракурс, силуэт и движение;
- индивидуальную пластику рук и жестов;
- характерное выражение лица, взгляд и особенно выражение глаз (глаза — зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор общего тона и цвета.

Этапы работы:

1. Дня начала сделаем схематичный или глубоко прорисованный набросок портрета человека графическим карандашом. Для создания фигуры и сохранения пропорций используются различные методы, например, построение при помощи вспомогательных линий или воспроизводя портрет «на глаз» Для начала нужно выполнить построение лица карандашом на бумаге. Чтобы правильно выполнить построение, необходимо измерить угол наклона головы, высоту и ширину головы, соотношение частей лица по отношению друг к другу.
2. После того, как основа портрета готова и намечены теневые и самые светлые области, приступаем к прорисовке. Бумажные салфетки нам понадобятся, чтобы промачивать кисти, избавляясь от излишка влаги.
3. После наносим первый слой краски, придавая цветовой тон портрета. Заключается он в нанесении акварелью первоначального «каркаса» цветовой составляющей портрета. В первую очередь необходимо прописать самые темные, а также выдающиеся места на портрете для получения объема, однако не следует увлекаться каким-то определенным участком лица, нужно прописать весь портрет тонким слоем акварели.
4. Постепенное усиление цветового тона. От светлого к более темным участкам. Общая цветовая и тональная характеристика тона в цветовых смесях отдельных пятен и изображения в целом. Начало лепки цветом основных больших объемов портрета
Кисти – белка круглая №3, №6
Техника писания акварелью – это техника постепенного затемнения рисунка, путем наложения слоев друг на друга. Но стоит помнить, что портрет акварелью прежде всего должен быть «воздушным», поэтому главное не увлекаться в наложении слоев. Заключительную детализацию (прорисовка глаз, рта, волос) необходимо совершать в конце рабочего процесса.
5. Продолжение лепки объема цветом. Усиление цветового тона в полутонах и тенях. Цвет в тенях. Сохранение прозрачности слоев. Внимание к характерным деталям модели, подчеркивающим ее индивидуальность.

6. Завершение этюда. При необходимости, усиление цветового тона в полутонах и тенях, анализ степени насыщенности, преобладания теплой гаммы. Внимание к деталям, помогающим более убедительно передать характерные черты (возможно, портретные) изображаемой модели. Обобщение в случае необходимости излишней подробности в работе.

7. Возможна легкая незавершенность этюда. Дать четкую границу между отдельными участками изображения, усилить контраст, выделить деталь, или создать мягкий переход от одного цветового пятна к другому, плавное перетекание от темного участка изображения к светлому, передать неопределенность, неуловимость очертаний форм натуры и гармонично увязать с окружающей ее световоздушной средой. Чтобы цвет «не выпадал» из основной палитры цветов, всегда сверяйте и ориентируйтесь на самые светлые и темные участки объекта.

После нанесения одного слоя краски, приступаем к нанесению следующего, для структурирования объекта. Завершаем задний фон. Этюд готов.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали портрет на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии;
- Создали определенный колорит фигуры;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры.

Рис.8

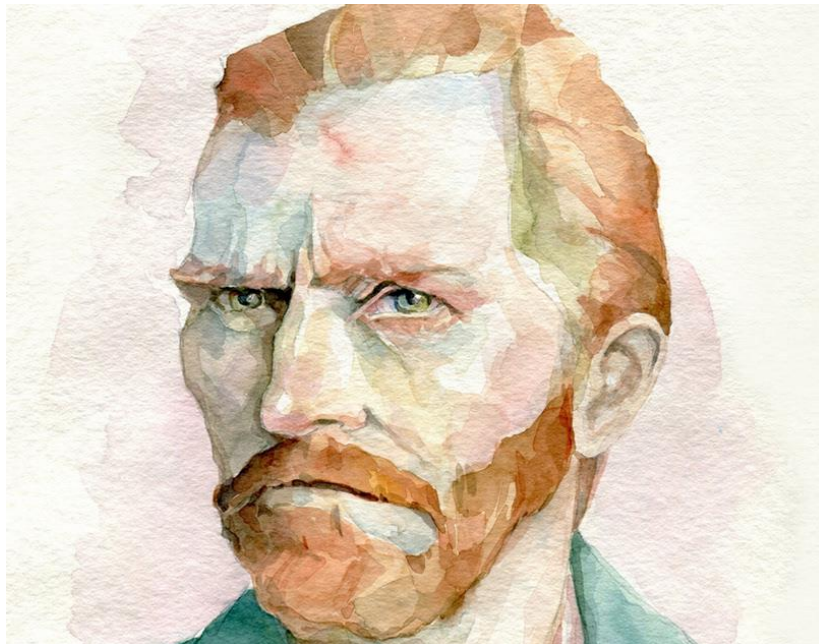

Рис. 9

Домашнее задание:

Выполнить этюд фигуры человека акварелью. Формат А3 (см.Рис 10)

Рис. 10 Этюд фигуры человека

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Тема: «**Краткосрочные этюды одетой фигуры в интерьере (акварель)**»

Цель: уметь выполнять краткосрочный этюд одетой фигуры в интерьере (см. Рис.11)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270 мин

Материалы и инструменты: Акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить краткосрочный этюд одетой фигуры в интерьере (акварель)

Рекомендации

Этапы работы:

Модель занимает свое место и принимает необходимое согласно поставленной задачи положение тела (стоя лицом к учащимся с опорой на одну ногу). Уровень зрения рисующих примерно совпадает с серединой фигуры по вертикали.

1. Композиция. Подготовительный рисунок фигуры.
2. Расстояние от рисующего до модели. Уровень зрения. Выбор точки зрения. Пропорции и характерные особенности модели. Легкий линейный рисунок, по возможности, не перегруженный вспомогательными линиями на стадии линейно-конструктивного построения.
3. Общий цветовой тон. Равномерная заливка самых светлых, теплых участков изображения. Исключение – блики. Анализ цвето-тональных отношений. Используется кисть – белка плоская № 16 – 18.
4. Постепенное усиление цветового тона. От светлого к более темным участкам. Общая цветовая и тональная характеристика, теплое, холодное в цветовых смесях отдельных пятен и изображения в целом. Начало лепки цветом основных больших объемов фигуры. Кисти – белка, колонок плоская № 10 – 16, круглая № 8 – 10.

5. Продолжение лепки объема цветом. Усиление цветового тона в полутонах и тенях. Цвет в тенях. Сохранение прозрачности слоев. Внимание к характерным деталям модели, подчеркивающим ее индивидуальность.

6. Кисти – белка, колонок круглая № 5 – 10.

7. При необходимости, усиление цветового тона в полутонах и тенях, анализ степени насыщенности, преобладания теплого или холодного. Внимание к деталям, помогающим более убедительно передать характерные черты (возможно, портретные) изображаемой модели. Обобщение в случае необходимости излишней дробности в работе. Возможна легкая незавершенность этюда.

8. Каждый последующий слой акварельной краски наносится по просохшему или сырому предыдущему слою, в зависимости от задачи: дать четкую границу между отдельными участками изображения, усилить контраст, выделить деталь, или создать мягкий переход от одного цветового пятна к другому, плавное перетекание от темного участка изображения к светлому, передать неопределенность, неуловимость очертаний форм натуры и гармонично увязать с окружающей ее световоздушной средой. В процессе работы над данным краткосрочным этюдом акварельными красками фигуры человека мы используем основной прием работы – технику многослойных лессировок, но не исключаем возможности, а только приветствуем выполнение данного задания методом по-сырому или *alla prima* на стадиях более совершенной подготовки учащихся. С накоплением определенного багажа знаний и навыков в технике акварельного этюда учащиеся, пробуя свои силы в этюде акварелью без предварительного карандашного рисунка, должны смело, точно, энергично решать учебную и, возможно, творческую задачу.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали фигуру в интерьере на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии и перспективы пространства;
- Создали определенный колорит фигуры в среде;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры и среды.

Эталон работы:

Рис.11 Краткосрочный этюд одетой фигуры в интерьере (акварель)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

Тема: «**Краткосрочные этюды одетой фигуры в интерьере (гуашь)**»

Цель: уметь выполнять краткосрочный этюд одетой фигуры в интерьере (см. Рис.14)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 270 мин

Материалы и инструменты: Гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить краткосрочный этюд одетой фигуры в интерьере (гуашь)

Рекомендации

Этапы работы создания живописного этюда одетой фигуры в интерьере (гуашь):

- грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги;
- наметить основные формы и пропорции фигуры человека в среде;
- создать художественный образ фигуры;
- выполнить карандашом линейный рисунок, используя вспомогательные линии и способы изображения симметричных элементов, изобразить среду вокруг фигуры, соблюдая перспективу;
- лепка объема цветом, создание колорита;
- уточнить детали, завершить работу.

Рисуя модель, обязательно обратите своё внимание на следующие моменты:

- поиск характерной позы модели;
- ракурс, силуэт и движение;
- индивидуальную пластику рук и жестов;
- характерное выражение лица, взгляд и особенно выражение глаз (глаза — зеркало души);
- выбор фона и композиции;
- выбор общего тона и цвета.

Этапы работы:

1. Дня начала сделаем схематичный или глубоко прорисованный набросок будущей фигуры человека графическим карандашом в интерьере. Для создания фигуры и сохранения пропорций используются различные методы, например, построение при помощи вспомогательных линий или воспроизводя фигуру «на глаз» (см.рис.12)
 2. После того, как основа фигуры готова и намечены теневые и самые светлые области, приступаем к прорисовке. Бумажные салфетки нам понадобятся, чтобы промачивать кисти, избавляясь от излишка влаги.
 3. После наносим первый слой краски, придавая цветовой тон фигуре
 4. Постепенное усиление цветового тона. От светлого к более темным участкам. Общая цветовая и тональная характеристика тона в цветовых смесях отдельных пятен и изображения в целом. Начало лепки цветом основных больших объемов фигуры (см.рис.13).
- Кисти – искусственная, колонок плоская № 4 – 8, круглая № 2 – 6.
5. Продолжение лепки объема цветом. Усиление цветового тона в полутонах и тенях. Цвет в тенях. Сохранение прозрачности слоев. Внимание к характерным деталям модели, подчеркивающим ее индивидуальность.
 6. Завершение этюда. При необходимости, усиление цветового тона в полутонах и тенях, анализ степени насыщенности, преобладания холодной гаммы. Внимание к деталям, помогающим более убедительно передать характерные черты (возможно, портретные) изображаемой модели. Обобщение в случае необходимости излишней дробности в работе.
 7. Возможна легкая незавершенность этюда. Дать четкую границу между отдельными участками изображения, усилить контраст, выделить деталь, или создать мягкий переход от одного цветового пятна к другому, плавное перетекание от темного участка изображения к светлому, передать неопределенность, неуловимость очертаний форм натуры и гармонично увязать с окружающей ее световоздушной средой. Чтобы цвет «не выпадал» из основной палитры цветов, всегда сверяйте и ориентируйтесь на самые светлые и темные участки объекта.

После нанесения одного слоя краски, приступаем к нанесению следующего, для структурирования объекта. Завершаем задний фон. Этюд готов (см.рис.14).

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали фигуру в интерьере на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии и перспективы пространства;
- Создали определенный колорит фигуры в среде;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры и среды.

Рис 12. набросок карандашом фигуры человека

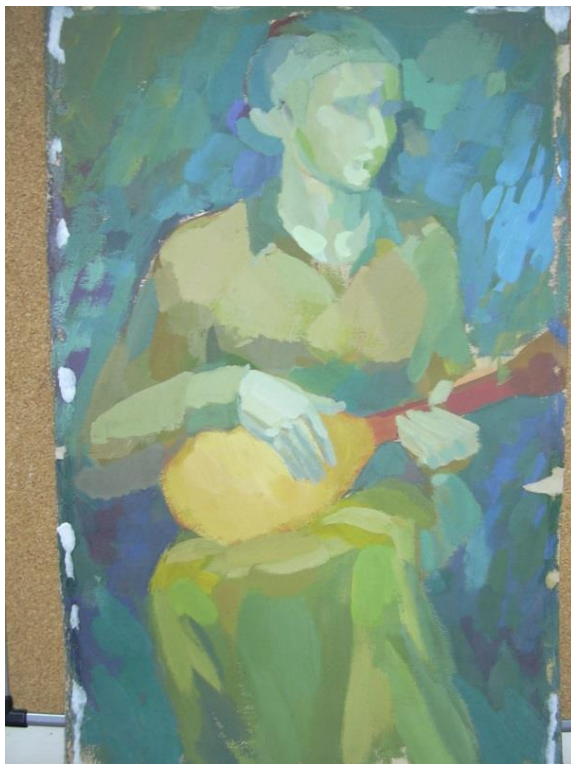

Рис 13. Основные цветовые отношения в технике гуашью

Рис. 14 Краткосрочный этюд фигуры человека в интерьере (гуашь)

Домашнее задание:

Выполнить этюд фигуры человека гуашью. Формат А3.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

Тема: «Этюды одетой фигуры в интерьере с различным освещением
(акварель, гуашь)»

Цель: уметь выполнять этюды одетой фигуры в интерьере с различным освещением (см. Рис.15)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить этюд одетой фигуры в интерьере с различным освещением

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали фигуру в интерьере на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии и перспективы пространства;
- Создали колорит фигуры в среде с заданным освещением;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры и среды.

Эталон работы в технике – акварель

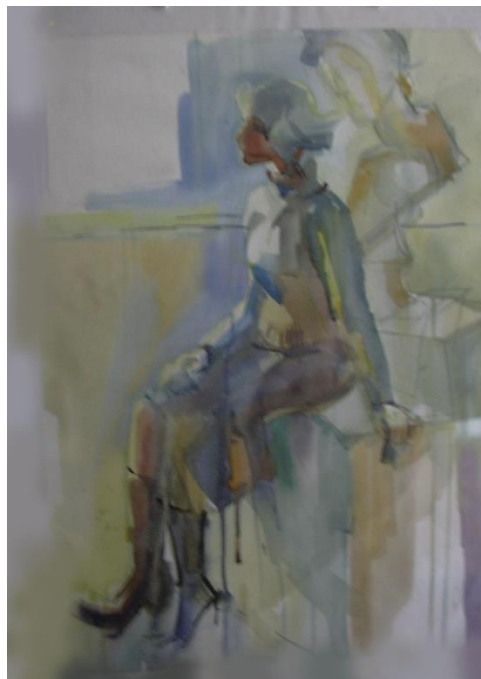

Рис.15

Эталон работы в технике – гуашь

Рис.16

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9

Тема: «Краткосрочные этюды одетой фигуры в экстерьере (акварель)»

Цель: уметь выполнять краткосрочные этюды одетой фигуры в экстерьере акварелью (см. Рис.16)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Акварель, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить краткосрочный этюд одетой фигуры в экстерьере акварелью

Рекомендации

Выполнять такие наброски следует сразу кистью, без предварительного рисунка карандашом, выбирая нейтральный цвет живописного материала. Так же нужно выбрать интересный ракурс и обратить внимание, что для выполнения этюда фигуры человека следует выбирать место, более удаленное от натуры. Это дает возможность видеть натуру цельно, более точно компоновать, разместить рисунок в выбранном формате. Нарисовать «точно» не означает, что надо наносить все детали, а говорит прежде всего о передаче самого существенного в пластике фигуры.

При изображении фигуры в экстерьере дополнительно решаются задачи взаимосвязи окружающего фона и передачи плановости. Фон, его детали должны раскрывать тематику задания. Необходимо продумать позу, по возможности детали костюма, антураж. В постановке нужно найти тесную сюжетную взаимосвязь между фигурой и окружающими ее предметами.

Верно найденные детали обстановки могут помочь в углубленной характеристике изображаемого человека. Очень важным моментом является разнообразие подходов и решений заданий, например, натурщиков можно одевать в различные костюмы.

Этапы ведения работы:

- 1) композиционное размещение;
- 2) построение рисунка фигуры и окружающего пространства;
- 3) подбор основных цветовых отношений;
- 4) лепка и цвето моделировка фигуры с учётом освещённости, прописка деталей экстерьера;
- 5) завершающий этап – обобщение цветового строя живописной работы.

Первый этап – композиционное размещение рисунка фигуры человека в выбранном формате.

Необходимо внимательно изучить натуру, проанализировать характерные особенности ее конструкции и пластики, костюма, общий колорит постановки. Построение фигуры необходимо исполнять лёгким касанием карандаша. Работа ведется от наброска, одной пластичной линией. Необходимо наметить общее движение фигуры (положение в пространстве), уточнить пропорции, обобщённый размер рисунка фигуры, для чего следует определить отношение её общей максимальной высоты к общей ширине. Этого масштаба придерживаться в течение всей работы. Используя приём сравнительного анализа, отметить ракурсы, выполнить прорисовку головы, шеи, торса, верхних и нижних конечностей.

Второй этап – моделирование формы средствами живописи. Задачи: определить общую цветовую гамму этюда. Разобрать работу по тону от темного к светлому. Распределить большие массы фигуры на листе, уточнить собственные и падающие тени. Отметить наличие в работе рефлексов и бликов. В подмалевке определяют тональные и цветовые решения, материальные и пространственные качества модели, её характерные особенности. Моделируют форму средствами живописи (мазок – по форме). Начинать работу следует от самого светлого пятна через постепенные плавные переходы оттенков к самому тёмному месту. Работа ведётся с помощью метода сравнительных отношений (взаимосвязь с окружающими предметами и фоном). Третий этап – прописывание деталей. Задачи: Более тщательная проработка светотени и общего тона. Необходимость держать общую цветовую гамму этюда. Работа над рефлексами и тенями. Работая над деталями, не следует заканчивать их по отдельности – нельзя в работе иметь

и законченные и только намеченные части. При таком порядке работы невозможно сравнивать изображаемые формы друг с другом, уравнивать тоновые, цветовые и яркостные отношения. На завершающем этапе следует обратить внимание на материальные и фактурные характеристики лица, волос, одежды (например, передать гладкость кожи, волнистые пряди волос, блеск шелка и пр.) Лицо и руки прорабатывают более тщательно, чем аксессуары и фон; важно избегать дробности, излишней перегруженности.

Четвёртый этап – обобщение этюда фигуры человека. Подсказать учащимся на каких именно характерных особенностях данной натуры стоит остановить свое внимание. Показать, что необходимо выявить на передний план. Задачи: Работа над мелкими деталями: блики, морщинки, рисунок и складки одежды. Детальная проработка фактуры. Необходимость связи натуры с листом через полупрозрачный мазок. Обратить внимание на выразительность соприкосновения силуэта фигуры с фоном. Для этого необходимо где-то ослабить, а где-то усилить (сделать более чёткими) линии контура. Только постоянное сравнение и уточнение изображаемых деталей фигуры с натурой даёт возможность определить и точно передать в этюде всю сумму характерных особенностей фигуры, её целостного изображения. Для этого необходимо постоянно отходить от мольберта с этюдом на расстояние, приблизительно, 2 метра. Ежедневные наброски фигуры помогут приобрести бесценный опыт и достичь определённого мастерства в изображении живой натуры.

Пятый этап – работа анализируется на цельность восприятия. Правильно определяются приоритеты. Главное в данном задании – фигура, интерьер – второстепенное. Детали нужно подчинить большой общей форме. Последовательность ведения работы от общего к частному в начале работы и от частного к общему строю картины на завершающей стадии работы. Законченная работа проверяется на предмет тональной и цветовой согласованности всех частей живописной работы, связь фигуры с пространственной средой.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно закомпоновали листе фигуру человека в среде;
- Построение рисунка фигуры и окружающего пространства;
- Точная передача светотеневых отношений;
- Лепка и цветомоделировка фигуры с учётом освещённости, прописка деталей экстерьера;
- Передали перспективу среды.

Эталон работы в технике – акварель

Рис.16 Краткосрочный этюд одетой фигуры в экстерьере (акварель)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема: «**Краткосрочные этюды одетой фигуры в экстерьере (гуашь)**»

Цель: уметь выполнять краткосрочные этюды одетой фигуры в экстерьере гуашью (см. Рис.17)

Условия выполнения заданий

Время выполнения задания 360 мин

Материалы и инструменты: Гуашь, формат А3, кнопки, ластик, простой карандаш, кисти, банка, палитра, салфетка.

Оборудование: мольберт, планшет, модель

Задание 1.

Выполнить краткосрочный этюд одетой фигуры в экстерьере гуашью

Рекомендации

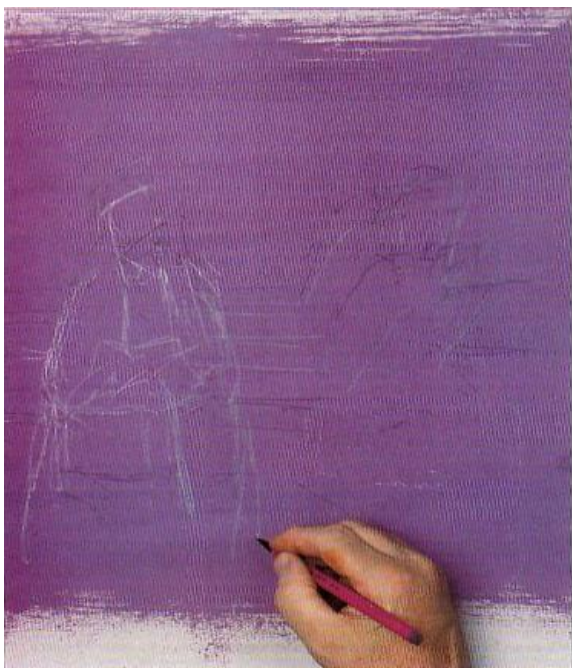
1 Пишем фон

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 1

Покройте всю доску слоем размывки, смешанной из небесно-голубой краски, фуксина, небольшого количества желтой краски и небольшого количества коричневой краски, Добавьте немного белил. У вас должен получиться приглушенный фиолетовый цвет. Нанесите эту смесь на лист, используя 38-мм декораторскую кисть. Помните, что при высыхании краска станет немного темнее.

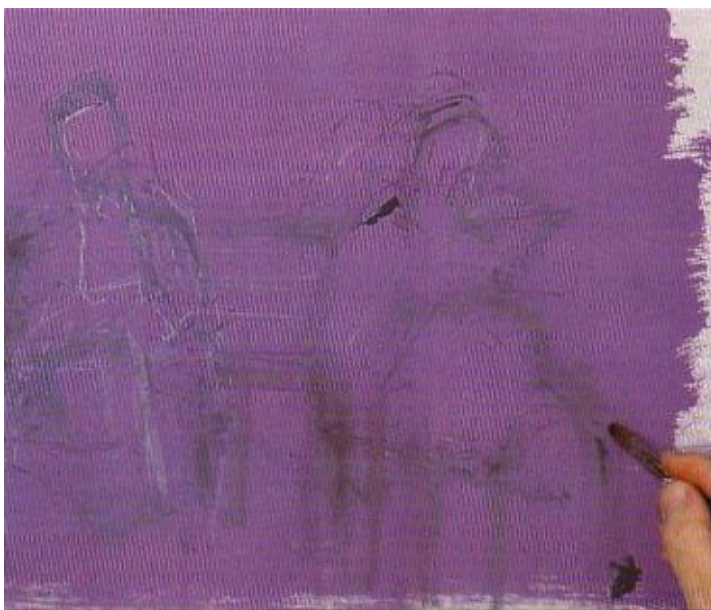
2 Намечаем фигуры

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 2

Карандашом НВ наметьте контуры фигур и скамьи. Линии должны быть очень легкими, разорванными. Не стремитесь уже на этой стадии работы прорисовывать какие-либо детали, иначе это подтолкнет вас к заполнению цветом появившихся контуров.

3 Пишем контуры

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 3

Для получения темно-серого оттенка смешайте небесно-голубую, коричневую краски и фуксин. 13-мм плоской кистью быстро обведите нарисованные

карандашом контуры. Старайтесь наносить краску тонким слоем. Даже если вы допустите неточность, ее легко скрыть под дальнейшими слоями краски, поскольку гуашь непрозрачна.

Как зафиксировать позу

Быстро «схватить» на бумаге нужную вам позу можно с помощью карандашного наброска. Прежде всего наметьте легкие линии, фиксирующие расположение и углы плеч, бедер, ног и рук. Наметьте наклон и поворот головы, следя за правильностью отображения пропорций всех частей тела. Наконец, нарисуйте четкий контур фигуры, опираясь на проведенные перед этим карандашные линии.

4 Продолжаем работу над фигурами

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 4

Продолжая наносить краску свободными мазками почти сухой кисти, нарисуйте «призрачные» фигуры, обращая особое внимание на их углы и оси. Наметьте участки теплого тона мазками коричневой и желтой красок.

5 Наносим темные тона

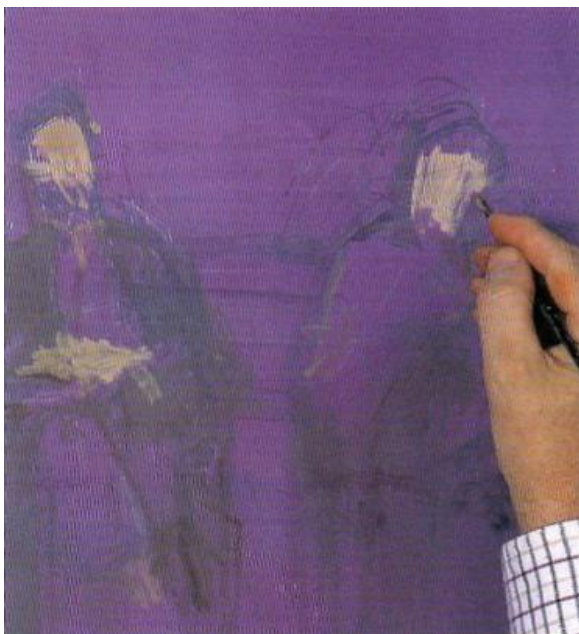
Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 5

Окрасьте темные участки одежды (плащ на мужчине и платье на женщине) темно-серой краской, которую вы использовали в шаге 3. Продолжайте наносить полусухую краску тонким слоем, делая широкие мазки кистью.

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ

Определившись с позами и пропорциями фигур, можно перейти к распределению светотени в композиции, продолжая наносить гонкие слои полусухой краски. При изображении отдельных деталей, например черт лица, старайтесь делать это в достаточно условной манере.

6 Пишем телесные тона

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 6

Для получения телесного тона смешайте огненно-красную и желтую краски, добавьте немного небесно-голубой краски и фуксина, разведите краску белилами. Используя круглую кисть №4, напишите лицо и ладони мужчины. Лицо женщины несколько бледнее, поэтому добавьте в смесь еще немного белил и желтой краски.

7 Добавляем белила

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 7

Добавьте еще немного белил в смесь, с которой вы работали в шаге 6.

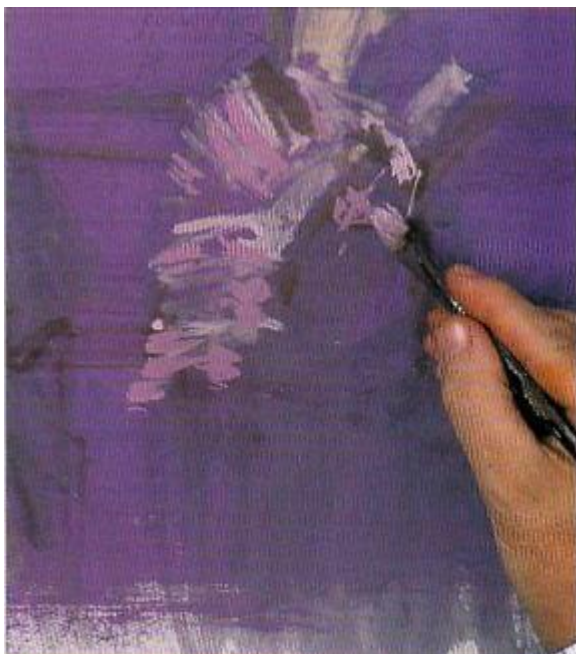
Воспроизведите этой краской рубашку мужчины и его книгу, а также белые полосы на жакете женщины. Хотя на фотографии все эти участки выглядят просто белыми, лучше написать их теплым, приглушенным белым тоном (см. раздел «Решаем проблему»).

Решаем проблему

Как гармонизировать белые тона

Старайтесь использовать чистые белила лишь для изображения самых ярких световых бликов. В иных случаях чистые белила имеют свойство слишком резко выделяться на общем фоне, разрушая тем самым цветовую гармонию картины. Чтобы этого не произошло, белила слегка приглушают небольшим количеством другой краски: белый тон становится менее назойливым, но вместе с тем отчетливо выделяется на фоне остальных красок.

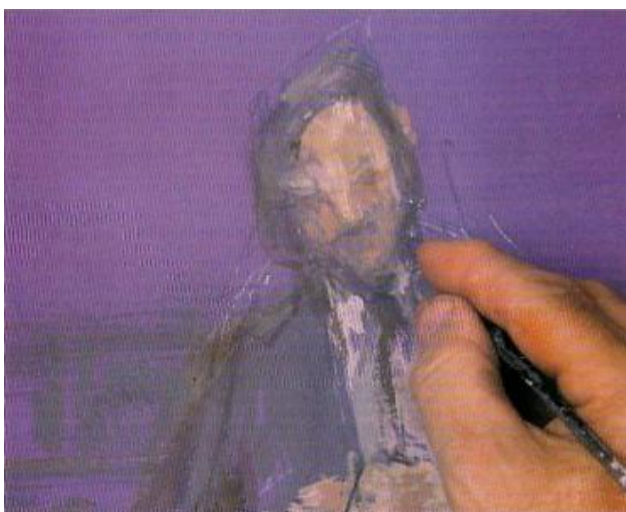
8 Уточняем новые детали

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 8

Наберите на узкий край плоской 13-мм кисти вандейковскую коричневую краску, легко наметьте отдельные детали одежды и горизонтальные перекладины скамьи. Напишите розовые полосы на жакете женщины смесью фуксина и белил, с добавлением коричневой и синей красок.

9 Углубляем темные тона

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 9

Нанесите на мужскую рубашку крапинку розовой краски, которую вы использовали в шаге 8. Жидкой размывкой небесно-синей, коричневой красок и фуксина углубите темные тона вокруг левого плеча и левой ноги мужчины, а

также вокруг платья женщины. Напишите той же краской перекладыны спинки скамьи. Осталось получить темный серо-пурпурный оттенок, смешав фуксин и небесно-синюю краску. Напишите полученным оттенком складки на юбке женщины, используя круглую кисть №4.

10 Пишем лицо мужчины

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 10

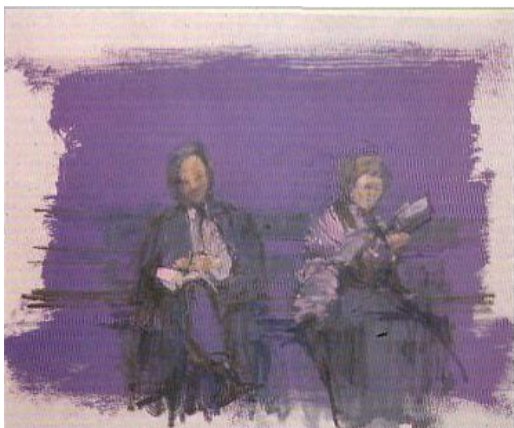
Нанесите умеренные тона в волосах мужчины коричневой краской. Для воспроизведения светлого тона используйте смесь, использованную в шаге 6, для темного тона — ту же смесь, но с добавлением фуксина. Наметьте освещенные и затененные плоскости на лице и руках мужчины. Для написания затененных частей лица и рук смешайте теплый телесный тон, в котором присутствует большое количество огненно-красной краски. Светлые холодные блики на бровях и носу изобразите смесью желтой краски и белил.

Рисуем карандашом «конте»

Карандаши «конте» — превосходный материал для выполнения быстрых набросков человеческих фигур. Пигмент в таких карандашах отличается мягкостью и зернистостью, поэтому ими очень удобно рисовать на фактурной бумаге. В этюде наш художник использовал красный карандаш для того, чтобы подчеркнуть контрастные темные и умеренные тона смелыми вертикальными

линиями штриховки. Именно благодаря этому техническому приему рисунок выглядит очень живо и непосредственно.

11 Воспроизводим лицо женщины

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 11

Теми же красками напишите волосы и лицо женщины. Не стремитесь к тому, чтобы подробно изобразить черты лица: помните, что мы пишем не конкретных людей, а две анонимные фигуры. Поэтому лишь условно наметьте глаза и рты наших героев. Добавьте на нижней части юбки вертикальные полосы, изображающие согнутые в коленях ноги женщины под тканью.

Теперь картину в целом можно считать законченной. Наступает опасный момент, когда художника охватывает желание добавить больше деталей. Иногда они способны скорее разрушить непосредственность картины, чем улучшить ее, поэтому будьте внимательны

12 Работаем над задним

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 12

планом Смешайте те же краски, что и в шаге 1, на этот раз добавив больше белил для получения бледного розовато-лилового тона. Нанесите широкие мазки на задний план 13-мм плоской кистью таким образом, чтобы местами проглядывал нижний, более темный слой краски: это сделает фон картины более интересным и фактурным.

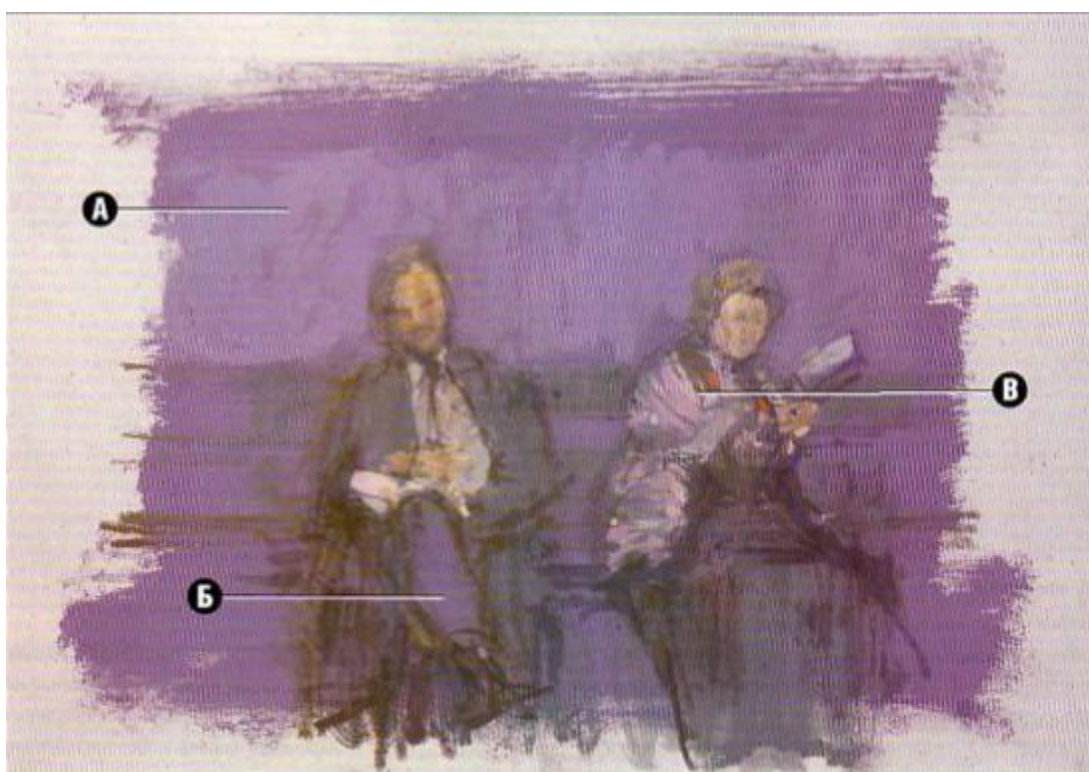
13 Добавляем крапинки яркого цвета

Как нарисовать гуашью фигуры урок - шаг 13

Смягчите и уточните детали лиц сидящих на скамейке людей с помощью круглой кисти №4. Смешайте огненно-красную краску с небольшим количеством желтой. Нанесите несколько мазков на фигуры, чтобы привнести в картину нотку цветового контраста.

Результат пошагового онлайн урока рисунка гуашью

Результат пошагового онлайн урока рисунка гуашью

А Тонкие слои краски

Тонкие слои краски накладываются друг на друга, в результате чего возникают интересные фактурные эффекты, оживляющие однотонный задний план картины, **ны в брюках.**

Б Подмалевок

Местами сквозь верхние слои краски проступает фиолетовый подмалевок. В данном случае это световой блик вдоль ноги мужчины в брюках.

В Линеарные детали

Мелкие линеарные детали, например складки на одежде, написаны тонкой круглой кистью.

В итоге будет оцениваться, как вы:

- Грамотно компоновали фигуру в экстерьере на листе;
- Точно передали характер пластической анатомии и перспективы пространства;
- Создали определенный колорит фигуры в среде;
- Выполнили светотеневую моделировку объема фигуры и среды.

Эталон работы в технике – гуашь

Рис.17 Краткосрочный этюд одетой фигуры в экстерьере