

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ
АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рисунок и живопись

Методические указания к практическим занятиям

Новосибирск 2015

УДК: 75. 02 (075)

ББК: 85. 14, я 73

Р 549

Кафедра ботаники и ландшафтной архитектуры

Составители: ст. преп. *А.С. Ботвич*; ст. преп. *Е.А. Саблина*; д-р с.-х. наук, проф. *С.Х. Вышегуров*

Рецензент д-р техн. наук, проф. *А.П. Пичугин*

Рисунок и живопись: метод. указания к практическим занятиям/ Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост. *А.С. Ботвич, Е.А. Саблина, С.Х. Вышегуров.* – Новосибирск, 2015. – 33 с.

Методические указания составлены для выполнения практических заданий студентами очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.10. Ландшафтная архитектура.

Утверждено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом агрономического факультета (протокол № 9 от 14 октября 2015 г.).

Введение

В учебно-методическом пособии представлены задания для выполнения самостоятельных работ по основным темам дисциплины «Рисунок и живопись», а также контрольной работы на тему «Композиция из геометрических тел по воображению», целью выполнения которой является освоение навыков объемно-пространственного мышления, проектного мышления, первичных профессиональных навыков эскизирования, нанесения штриха, передачи пропорций изображаемого предмета, создания завершенной гармоничной композиции. Процесс самостоятельного изучения дисциплины направлен на развитие глаза, руки и наблюдательности будущего ландшафтного дизайнера.

Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в базовую часть ОПОП по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура

В соответствии с ФГОС ВО, в результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

знать: принципы композиционного построения изображения; цвет в изобразительном искусстве; особенности цветовых решений; порядок и приемы изображения предметов в технике рисунка и живописи; традиционные способы и приемы изображения предметов разных форм, натюрмортов, орнаментов, узоров и др.;

уметь: использовать традиционные приёмы и техники рисунка, живописи при выполнении творческих работ, связанных с профессией; применять традиционные методы и приемы передачи модели; рисовать с натуры, по памяти, представлению; выполнять кратковременные наброски и зарисовки окружающей среды; применять различные графические материалы;

владеть: основными приемами выполнения рисунка карандашом и живописи акварелью; техникой создания эскизов объектов окружающего мира; методами решения композиционных задач.

Основной **целью** изучения дисциплины является обеспечение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, формирование графических навыков, общехудожественного и общедизайнерского мышления, творческих способностей.

Учебный план и программа курса предусматривают изучение теоретической части дисциплины, выполнение контрольной работы, практических аудиторных заданий, самостоятельных заданий и сдачу экзамена.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 часов).

Раздел 1. Рисунок

Тема 1.1. Вводная лекция: основы рисунка, законы перспективы, материалы и оборудование

Характеристика рисунка как одного из видов изобразительного искусства. Техника рисунка. Компонировка предметов на листе. Общие понятия о перспективе. Светотеневые градации: блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень. Правила рисования с натуры. Разметка и построение предметов различной формы.

Работать любыми рисовальными инструментами следует на белой плотной бумаге с соответствующей зернистостью. Учебные рисунки целесообразно выполнять только на белой бумаге. Декоративные изображения можно делать и на белой, и на тонированной. Любая иная бумага, будь то оберточная, газетная или для обоев, подходит для набросков, зарисовок.

Рисунки как изображения появляются на бумаге лишь с помощью таких изобразительных средств, как линии и штрихи.

Линия в изображении играет роль своеобразной границы, отделяющей форму предмета по его очертаниям (контурам) от других элементов, которые имеют свои отличительные признаки. Штрих, являющийся формально той же линией, но только короткой, прерывистой, несет в изображении функцию, необходимую для передачи объемности предмета (штриховка в рисунке создает впечатление правдоподобности формы и связи ее с окружающей средой).

Рисунок как изображение выполняют только от руки и на глаз. Создание изображения от руки выражается в способности человека не только иметь необходимую твердость руки, но и сохранять непосредственную связь мысли и глаза с двигательной активностью руки, что позволяет быстрее откликнуться на зримое решение возникшей идеи, замысла и выполнить рисунок значительно оперативнее. Рисование на глаз предусматривает прежде всего художественное освоение реального мира, приближение искусства к действительности. Такое изображение становится зрительным образом, понятным каждому зрителю.

Рисунок с натуры — это изображение, выполняя которое, мы наблюдаем и познаем объект, показываем на бумаге его внешний вид и изучаем одновременно его строение. Этот характер работы над рисунком, когда изучаются элементарные основы карандашного изображения, подсказывает, что речь идет о рисунке учебном, который, конечно же, отличается от рисунка творческого, создаваемого художником, имеющим профессиональную изобразительную подготовку.

Для учебного и творческого рисования используют наброски, зарисовки, этюды и эскизы.

Выполняя набросок, художник использует основное изобразительное средство — линию, почти не прибавляя к ней ни штрихов, ни уточнений с исправлениями. Но более прорисованный набросок, иначе именуемый зарисовкой, включает легкую штриховку, а также растирку, имеющую цель передать в изображении впечатление объемности и освещенности объекта.

Еще более подробное изображение — **этюд**. Это результат тоже быстрого рисования, но здесь художник осуществляет работу, направленную на изучение предмета изображения и потому несколько длительную по времени исполнения.

Эскиз — также один из способов быстрого рисования, дает первое общее представление о произведении, основой чего сам оказывается.

Что касается использования непосредственно изобразительных средств, какими являются линия, штрих, тон, то рисунки подразделяют также на линейные и тональные.

Безусловно, линейные рисунки имеют свои неповторимые художественные достоинства, но все же выразительной трактовкой наиболее правдивого отражения действительности следует считать тональные рисунки, выполненные карандашом или каким-либо другим рисовальным материалом. Эта правдивость достигается передачей материальных качеств и пространственного положения предметов на основе тональных отношений, показать которые вполне возможно простым карандашом не в максимальном приближении к натуре, а в связи с пропорциональными ей градациями светотени.

Приступая к компоновке на листе, не торопитесь поскорее увидеть свой рисунок воочию, потому что неминуемо допустите композиционные ошибки. Компоновку следует начинать с общего вида натуры. Под этим подразумевается намеченный на бумаге легкий карандашный силуэт. Конечно, слово «силуэт» здесь не следует понимать в его настоящем значении. Так мы называем очерченное легким контуром плоское пятно чистой бумаги, очень отдаленно похожее на рисуемый с натуры предмет.

После определения композиции силуэтом начинается работа, связанная с построением линейно-конструктивной основы предмета либо группы предметов. При уточнении самой композиции изображения рисующий должен осознать взаимосвязь всех деталей постановки и показать их вспомогательными линиями. Без такого выявления карандашом каждой детали трудно и, пожалуй, невозможно понять особенности строения формы.

Одновременно с этим этапом определения формы нельзя забывать о выявлении в изображении перспективных отношений. Передача в рисунке пространства идет вровень с композиционным построением.

Всякий рисунок только тогда имеет право на свое название, когда он скомпонован. Латинское слово composition в переводе понимается как «сочинение», «составление», «расположение». Применительно к рисунку с натуры должны быть понятны слова «расположение» и «составление». Следовательно, рисунок сначала нужно расположить (разместить) на формате бумаги, чтобы изображение было закомпонованным. Такая компоновка представляет изображаемые предметы плоскими пятнами (силуэтами) с их пропорциональными отношениями друг к другу и к плоскости листа.

Таким образом, композиция рисунка предусматривает отражение в сознании рисующего направлений выбора оптимальных способов изображения видимого мира на плоскости.

Первое правило перспективы основывается на кажущемся уменьшении предметов по мере их удаления от нас.

Второе правило перспективы: горизонтальные параллельные линии имеют одну точку схода, находящуюся на уровне глаза (на линии горизонта).

Еще одно правило перспективы заключается в том, что все вертикальные направления (заводские трубы, телеграфные столбы, стволы сосен и т.д.) в изображении выглядят вертикально.

Линия горизонта все время находится на уровне наших глаз. Стоит нам присесть, «приседает» вместе с глазами горизонт. Взбираясь на гору у моря, мы видим горизонт в неизменности уровня глаз. Перспективный горизонт — та воображаемая или даже слегка намеченная в изображении горизонтальная линия, которую принято называть линией горизонта. Проведенная на рисунке, она играет основную роль в перспективном построении изображения.

Правила и приемы перспективного рисования следует закреплять на практике, ибо в процессе рисования с натуры усваиваются многие закономерности правдивого изображения предметов и явлений окружающего мира.

Контрольные вопросы

1. Основные материалы, используемые в рисунке, их характеристики.
2. Что такое пропорции предмета?
3. Что такое тон?
4. Каковы основные законы перспективного изображения предметов?

Тема 1.2. Куб (тоновая проработка)

Модель куба должна быть освещена искусственным светом, источник которого нужно расположить сверху слева. В этом случае хорошо просматриваются с выбранной точки зрения и весь объем тела, и светотеневые градации. Куб ставится под углом к рисующему, немного

ниже уровня глаз, чтобы была видна верхняя грань. Фон должен быть светлым, а модель располагают на серой драпировке, без складок расстеленной на подставке для натуре.

Общая форма куба на бумаге наносится так, чтобы абрис был и не очень большим, но и не маленьким. От того, как вы сначала разместили рисунок, зависит во многом дальнейшая работа.

Начинать уточнение величин нужно путем зрительного сравнения. Выбрав определенную высоту переднего вертикального ребра куба, подчиняйте ей остальные, но уже с учетом перспективных изменений натуре.

Дальнейшая работа по рисованию гипсовой модели куба проводится как постепенное выявление конструктивной основы предмета.

Зная правила перспективы, связывайте с построением видимые изменения формы куба. Две точки схода условных продолжений ребер, находящихся под углом к вам, остаются ориентирами для построения всех оставшихся четырех верхних.

После того как вы построили «скелет» куба, сравните рисунок с натуре и подумайте, что бросается в глаза прежде всего — весь куб или детали формы. В этом случае станут видны допущенные неточности. Пока их устранить легко, ибо вы при построении формы геометрического тела, надеемся, не переусердствовали в нанесении следов карандаша на бумаге. Запомните, при построении формы изображаемого предмета все линии должны проводиться легко и уверенно.

Моделируя форму куба тоном, ни в коем случае не торопитесь сразу проложить теневую грань геометрического тела. Во-первых, это не удастся, и во-вторых, как не рисуют, так и не наносят тон по частям. Дело здесь в разнице естественного света и белизны бумаги, в материальности натурального предмета и заштрихованной карандашом поверхность листа бумаги и т.д.

Штрихи нужно класть по форме модели, и если настоящего требования не придерживаться, очень скоро можно увидеть, что покрывшие поверхность бумаги штрихи, нанесенные как попало, т.е. бездумно, разрушают рисунок, не выявляют объемную форму.

В конце работы обобщите изображение, т.е. добейтесь устранения режущих глаз контрастов или механического набора отдельных тонов, и приведите рисунок в общую соподчиненность всех тонов.

Практическая работа № 1

Задание: постановка – куб.

Исполнение: передать особенности изображаемого предмета: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А4 в простом карандаше.

Оснастка: гипсовая фигура – куб, расположенный на плоской поверхности, освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 1 час.

Контрольные вопросы

1. Объяснить конструктивную основу формы куба.
2. Каковы закономерности распределения света по форме куба?

Тема 1.3. Шар (тоновая проработка)

Построение такого геометрического тела, как шар, особой сложности не представляет, если исключить безупречную по точности проведения кривую линию. Впрочем, она нужна лишь при построении, а в завершеном тоновом рисунке исчезнет, как вообще не существующая, т.к. не линии являются границами формы.

Гипсовую модель шара, предназначенную для рисования с натуры, располагают перед рисующим на расстоянии, не обязательно соответствующем тройной величине высоты натуры. Хорошо освещенная слева и сверху натура видна с несколько большего расстояния.

Построить круг можно с помощью пересекающихся в одной точке вертикальной, горизонтальной и двух наклонных под углом 45° линий. Отложив от центра всюду одинаковые радиусы, легко проведете замкнутую кривую, которая станет границей массы шара.

После того как круг намечен, уточните его границы, удалите вспомогательные построения и приступите к выявлению сферической формы шара.

У шара свой, сферический, характер поверхности, и светотень по ней идет как по кругу.

Световые лучи, перпендикулярно попадающие на сферическую поверхность, образуют на шаре блик, вокруг которого начинается незаметное потемнение, все сильнее распространяющееся по постепенно увеличивающимся дугам, пока, наконец, не переходит в лунообразную по невидимым очертаниям тень, не доходящую до закругляющегося края тела, ибо ей препятствует рефлекс, сам постепенно светлеющий при приближении к падающей тени.

Практическая работа № 2

Задание: постановка – шар.

Исполнение: передать особенности изображаемого предмета: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А4 в простом карандаше.

Оснастка: гипсовая фигура – шар, расположенный на плоской поверхности, освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 1 час.

Контрольные вопросы

1. Как построить перспективу окружности?
2. Каковы закономерности распределения света по форме шара?

Тема 1.4. Цилиндр (тоновая проработка)

Принцип освещения модели для рисования остается прежним. На этот раз вы будете выполнять тоновой рисунок цилиндра — геометрического тела, образованного вращением прямоугольной плоскости вокруг единой оси.

Форма цилиндра своеобразная. В отличие от куба свет по цилиндрической поверхности распределяется во многом сложнее. Основаниями цилиндра служат круглые плоскости, и если они находятся под каким-либо углом (в ракурсе), то выглядят уже эллипсами.

Построение цилиндра, расположенного вертикально, начните с компоновки общей формы тела. Чтобы не ошибиться в размещении общей формы (белого силуэта) цилиндра в вертикальном формате листа бумаги, проведите легкую вертикаль в середине и зрительно определите высоту изображаемого тела, а затем его ширину.

Построив каркас цилиндра, в котором верно изображены в перспективе оба основания (нижнее — немного шире, как это смотрелось в натуре), сравните изображение с натурой и переходите к моделировке формы тоном.

Наиболее ярко выглядит на цилиндрической поверхности небольшой участок. Это блик, и его явление вызвано тем, что на эту часть объема световые лучи попадают строго перпендикулярно. Далее свет начинает как бы скользить по закругляющейся поверхности и, разумеется, ослабляет освещенность предмета, пока его воздействие не прерывается заходящей за границу между ним и тенью областью, становящейся самым темным пятном. Следовательно, цилиндрическая поверхность дает четкое зрительное представление последовательного распределения светотеневых градаций примерно в таком чередовании: полутон, свет, блик, свет, полутон, тень, рефлекс. Фон в тоновом рисунке служит неотъемлемой частью пространственного изображения. Кроме того, он влияет на общее состояние освещенности, оказываясь то нейтральным, то активно воздействующим на восприятие предмета.

Практическая работа № 3

Задание: постановка – цилиндр.

Исполнение: передать особенности изображаемого предмета: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А4 в простом карандаше.

Оснастка: гипсовая фигура – цилиндр, расположенный на плоской поверхности, освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 1 час.

Контрольные вопросы

1. Особенности построения предметов цилиндрической формы.
2. Каковы закономерности распределения света по форме цилиндра?

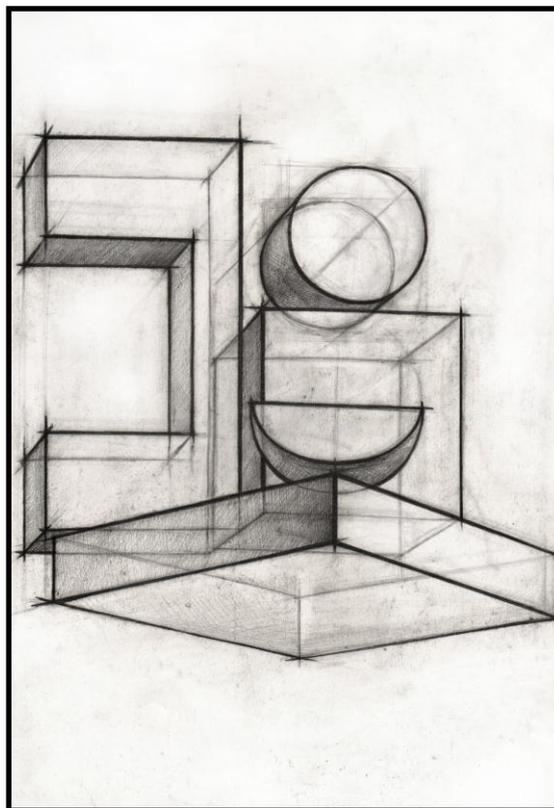
Тема 1.5. Простой натюрморт из геометрических фигур (конструктивный рисунок)

Студентам предлагается выполнить рисунок натюрморта из простейших геометрических тел, научиться компоновать группу в листе, отследить закономерности отбрасывания теней предметов друг на друга.

Практическая работа № 4

Стадии рисунка: решить задачи компоновки, наметить общий силуэт натюрморта, выделить предметы и показать пропорции, одновременно почувствовать связь форм, соответствие их общему строю изображения. При работе отношениями уточняют рисунок, сравнивая и сопоставляя, т.е. соизмеряя изображение с целым и частей друг с другом. На этом же этапе ведения рисунка вы должны приступить к выявлению объемности и рельефности форм объектов изображения, прорабатывая их по принципу — от общего к частному.

В практике как учебного, так и творческого рисования встречаются два часто соприкасающихся друг с другом технических способа прокладки карандашом тона на бумаге — штриховка и тушевка.

Штриховка в отличие от тушевки имеет свои ярко выраженные особенности. Под штриховкой следует понимать приемы нанесения тона штрихами. Направление штриховки в рисунке очень существенно. Направленными по форме предмета штрихами можно добиться объемности и, наоборот, бессистемно накладываемыми форма разрушается, изображение покрывается бесформенными пятнами.

Задание: постановка из трех геометрических тел на плоской поверхности.

Исполнение: передать взаимодействие фигур между собой, особенности изображаемых предметов: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень, расположение композиции в листе, прорисовка невидимых линий.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А3, в простом карандаше.

Оснастка: несколько геометрических тел различной формы и размера, скомпонованные в группу; освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Что надо понимать под конструктивной основой формы?
2. Что вы понимаете под термином «компоновка»? Какую роль компоновка играет в рисунке?
3. Какие стадии работы по рисованию натюрморта необходимо пройти?

Тема 1.6. Рисование предметов быта с натуры (мягкий материал)

Выполнение силуэтных рисунков геометрических тел и предметов быта несложной формы. Целью работы является практическое использование понятий:

- общие понятия о строении формы и ее конструкции;
- композиция в учебном рисунке;
- понятия о пропорциях;
- разделение сложных по геометрии предметов на простые формы, изученные ранее, их сочленение под разными углами наклона.

Все имеющиеся на свете живые и искусственные формы представляют собой разнообразные сочетания геометрических объемов.

Изображая на плоскости бумаги объемный предмет, вам необходимо определить и выявить форму, ее пропорции, положение предмета в пространстве, конструкцию, передать освещение (светотеневые отношения), умело детализировать рисунок и обобщить его, чтобы при завершении работы видеть его цельным.

Вам надо учиться понимать, какие признаки натуры являются важными для ее восприятия, и показывать это в рисунке с возможной точностью и полнотой. Предмет представляет собой всегда что-то целое. Все детали его только вместе друг с другом составляют нечто общее, позволяющее предмету иметь свое содержание и форму. Так что все части тела выполняют свое назначение и вместе с тем неразрывны с ним, зависят от его внешнего вида и множат разнообразие впечатлений при восприятии.

Изображение предмета начинают с общего вида при условии того, чтобы сразу установить правильное отношение абриса (очертание) предметной формы к плоскости листа бумаги.

Практическая работа № 5

Задание: отдельно лежащие или расположенные группами объемные предметы в локальном поле.

Исполнение: передать особенности изображаемых предметов: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А3 в количестве двух листов, в мягком материале (сангина, соус, уголь), простом карандаше.

Оснастка: несколько предметов различной геометрической формы и размера, скомпонованные в различные по сложности группы; освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 4 часов.

Контрольные вопросы

1. Дать определения понятиям «эскиз», «этюд», «зарисовка».
2. Особенности работы с мягким материалом.

Тема 1.7. Сложный натюрморт из геометрических фигур и предметов быта (конструктивный рисунок)

Рисунки и произведения живописи, в которых воплощаются в образную форму бытовые предметы, орудия труда, овощи, фрукты, еда, дичь, букеты цветов и т.п., называются натюрмортами. Процесс обучения рисунку на определенном этапе связан с рисованием натюрморта (от франц. nature morte — мертвая натура).

Натюрморты могут быть «увиденными» прямо в жизни и «поставленными» специально для решения разных изобразительных задач. И те, и другие привлекают внимание, поэтому натюрморту отводят столь много места в изобразительном творчестве, что он стал по праву самостоятельным жанром. «Увиденный» натюрморт — это изображенное художником природное группирование предметов, а «поставленный» — составленное из сознательно подобранных предметов, необходимых для воплощения определенного замысла автора.

Натурные постановки из двух и более предметов заставляют рисовальщика учитывать пропорциональные отношения между ними. Из-за различных размеров внимание рисующего непременно сосредоточивается на их соотношениях, а при построении рисунка — на своеобразной композиционно-пластической и конструктивной выразительности. На этой основе образуются представления о натуре, организовываются в изображении ее объемно-пространственные свойства, пропорциональность, пластичность.

Изображение натюрморта имеет свою определенную закономерность и методическую последовательность. Совершенно непозволительно, например, лишь начав рисунок, заняться детальной проработкой незначительных мелочей, если не определена еще основная форма, не решена тональная идея постановки. Это сразу же приводит к дробности рисунка, которую потом неопытному рисовальщику исправить невероятно трудно и подчас невозможно. Кроме того, подобная спешка ведет к ошибкам в пропорциональных отношениях. В изобразительной практике существует проверенный метод последовательной работы над рисунками, основанный на принципе: от общего к частному.

Выразительность и правдивость изображения натюрморта зависят от способности наблюдать, компоновать, строить рисунок, моделировать его тоном и т.д.

Перед непосредственной работой над рисунком целесообразно выполнить одну - две зарисовки постановки для поиска рациональной и эффектной компоновки изображения на бумаге. Зарисовки желательно выполнять быстро, основываясь на первом, еще очень свежем впечатлении от постановки, стремясь передать в них характерные черты натуры, взаимосвязь и пропорции формы каждого предмета, отношение площади изображения к площади формата листа.

Теперь перед вами стоит задача пройти несколько этапов рисования натюрморта. Таких этапов, т.е. отдельных моментов — стадий или ступеней в развитии чего-либо, в работе над рисунком обычно не более четырех.

Безусловно, начальным этапом любого изображения является композиционное размещение его на листе бумаги. Здесь главное место уделяется определению всей ширины и всей высоты предметов сразу для ограничения поля изображения, тут же намечаются легкими

линиями позиции каждого из тел относительно друг друга и плоскость, на которой они поставлены.

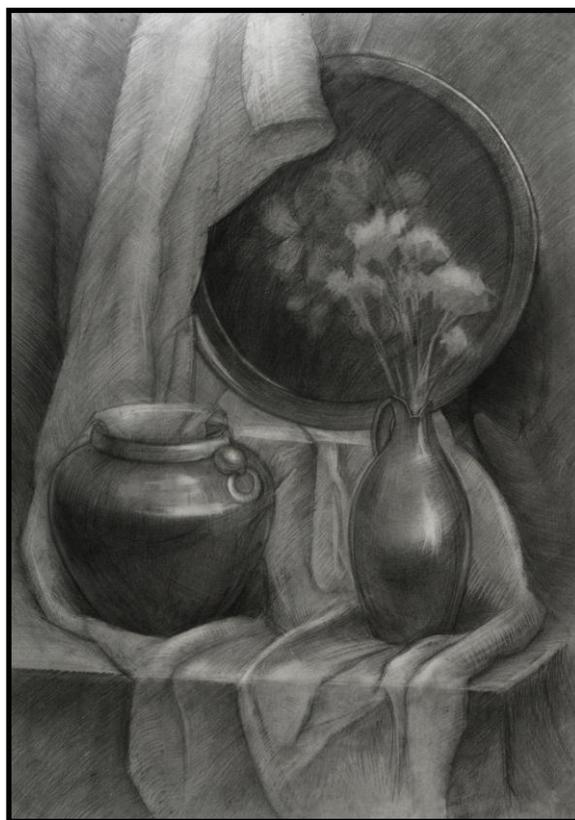
На следующем этапе рисования натюрморта вы должны уточнить место каждого из предметов в изображении и определить их пропорциональные отношения. В этом промежутке работы выявляйте также конструктивную основу формы.

Третий по счету этап работы проведите как дальнейшее уточнение формы тел, имеющих объемность и рельефность. Эти признаки предметов воспринимаются только при условии светотени. Определите легкими штрихами все основные градации (постепенные расположения) светотени. Нужно только внимательно следить в натуре и сравнивать на бумаге, насколько один предмет темнее или светлее другого. Помимо этого не забывайте также о различии в рисунке технических приемов работы карандашом, чтобы уже на этой стадии рисования выявить различие фактур предметов. Все вместе взятое и рассмотренное с позиций перспективного построения, объемности и рельефности форм, тонового решения, материальности ведет к последнему этапу работы над рисунком натюрморта.

Заключительный этап предусматривает процесс завершения работы — обобщение всего линейного и тонального строя изображения. Если передний и дальний планы прорисованы подробно, оба тела постановки разрушают цельное восприятие рисунка, нет мягкости переходов в моделировке формы тоном, то такое изображение нуждается в доработке, которая и является обобщением. В таком случае необходимо смягчить дальний план, разрушить в нем четкие границы (создать впечатление глубины), «приблизить» к переднему плану один предмет и «отдалить» другой, где-то в нужном месте высветлить, в ином, наоборот, уплотнить тон и таким образом добиться цельности рисунка.

Все этапы работы над рисунком натюрморта не являются оторванными друг от друга стадиями изображения. Здесь проходит последовательный, логически обусловленный единством и неделимостью процесс, следствием которого должен быть правильно скомпонованный, верно построенный, в меру проработанный тоном, выразительный учебный рисунок натюрморта.

Каждый рисунок является одновременно

новым познанием предметного мира, которое сопровождается овладением знаниями, приобретением опыта, новых навыков и моторикой движений руки.

Когда у вас появилась уверенность в верности рисунка и правильности намеченных светотональных отношений, можете смело переходить к моделировке формы постепенно насыщаемым плотностью тоном.

В процессе работы, связанной с передачей светотеневых отношений, определяют самое светлое и самое темное места в натурной постановке и, придерживаясь их как тональных ориентиров, постепенно набирают необходимую светосилу.

Практическая работа № 6

Натюрморт

Задание: постановка из двух-трех геометрических тел и предмета быта (музыкальные инструменты, предметы промыслов и др.), драпировки – на плоской поверхности.

Исполнение: передать взаимодействие фигур между собой, характерные особенности изображаемых предметов: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень, расположение композиции в листе, особенности материалов, из которых изготовлены предметы. Прорисовка невидимых линий.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата 40х60 (планшет), в простом карандаше или мягком материале (сангина, соус, уголь).

Оснастка: несколько геометрических тел различной формы и размера, предметы быта (музыкальные инструменты, предметы промыслов и др.), драпировки, скомпонованные в группу; освещение – направленное боковое.

Время выполнения работы – 5 часов.

Контрольные вопросы

1. Что такое натюрморт?
2. Почему натурную постановку нужно воспринимать не по частям, а цельно?
3. Последовательность работы над натюрмортом.

Тема 1.8. Гипсовый орнамент

Рисование гипсовых моделей предметов сложной формы необходимо для предстоящей работы, связанной с рисованием очень трудных объемов.

Особенность рисования гипсовых орнаментов состоит в том, что здесь натуру характеризует сложная поверхность с ярко выраженным объемом. Конкретная передача натуры, ее внешнего облика и материальных особенностей имеет для рисующего гипсовый орнамент первостепенное значение. Но еще раньше вам надо увидеть во всех подробностях формы орнамента целое.

Природа дает нам невообразимое множество различных пластических элементов формы, их удивительных сочетаний, неожиданных переходов. Вместе с тем в каждом явлении формы, созданной природой, заложены гармоничность и целесообразность.

Гипс — материал, лучшие изобразительные свойства которого проявляются при искусственном освещении. Он дает при этом освещении четкие тени, выразительную мягкость полутонов и яркие перпендикулярно освещенные участки. Добиться пропорциональных натуре отношений в тоне, а перед этим грамотно построить форму — вот ваша основная задача.

Наметив общую форму плиты и рельефа на ней, тут же выверте пропорции, затем обязательно нанесите характерные детали. Построив каркас модели, учтите законы перспективы, наметьте тональные различия.

После этого начните работать тоном. Все время помните о единстве отношений, не копируйте изолированно отдельные участки натуры, так как потом придется «подгонять» к ним остальные.

Итак, построив рисунок орнамента, вы его внимательно просматриваете, проверяете пропорциональные соотношения больших и малых частей, сравниваете с натурой, еще раз уточняете и приступаете к тому этапу работы, который всегда интересен своей определенностью, выраженной в стремлении рисующего добиться подобия того, что видно в натуре.

В стремлении приблизиться к передаче в рисунке гипсового орнамента единства всех форм натуры нельзя упускать из виду, что по объему своему формы стилизованного растения должны моделироваться различно: одни — выразительнее, ярче, другие — приглушеннее.

Практическая работа № 7

Задание: выполнить рисунок гипсовой розетки с флористическим орнаментом.

Исполнение: передать особенности изображаемого предмета: геометрию, пропорции, перспективные искажения, освещенность, падающую тень, симметрию.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата А3, в простом карандаше.

Оснастка: гипсовая розетка; освещение направленное боковое.

Время выполнения работы — 3 часа.

Контрольные вопросы

1. По какому принципу строится рисунок гипсового орнамента: «от общего к частному» или «от частного к общему»?
2. Последовательность работы над рисунком гипсового орнамента.

Тема 1.9. Уголок интерьера

Прежде чем приступить к основному рисунку интерьера, необходимо предварительно выполнить несколько эскизных вариантов рисунка с различных точек зрения. На них изображают уходящие в глубину основные линии стен, пола, потолка, оконных и дверных проемов. Затем, проверив и уточнив перспективное построение и общие пропорции помещения, намечают различные крупные элементы интерьера в обобщенном виде. Одновременно выполняют эскизы, схемы рисунка и планы изображаемого помещения. При этом определяют точку зрения, картинную плоскость и точку схода, что позволяет лучше разобраться в сложном перспективном построении предметных форм и их расположении в пространстве интерьера. Предварительные варианты эскизов, выполненные с различных точек зрения, дадут возможность выбора лучших композиционных решений для основного рисунка. Соблюдая последовательность усложнения задач, первые учебные задания по рисунку интерьера следует начинать с угловых с включением в них, подобно натюрморту, не более двух-трех крупных бытовых предметов. Такие объекты ставят на полу у стены (или у стен) в углу, чтобы создать интерьерную среду. Сюда также могут войти такие элементы интерьера, как окно, дверь, выступы на стене, отопительные системы и т.п. По мере усвоения, последовательно усложняя задачу, студенты постепенно переходят к рисункам более сложных интерьеров. Производя правильное перспективное построение изображения интерьера, очень важно строго соблюдать пропорциональные отношения частей и целого (стен, пола, потолка с предметами, включенными в интерьер). Уточняют планы расположения предметов, расстояния между ними и их объемные величины.

Практическая работа № 8

Задание: выполнить рисунок фрагмента интерьера с мебелью.

Исполнение: передать особенности изображаемого пространства: геометрию, пропорции, модульность, перспективные искажения, освещенность, расположение композиции на листе.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата 40х60 (планшет), в мягком материале, простом карандаше.

Оснастка: наличие изображаемого помещения

Время выполнения работы – 5 часов.

Контрольные вопросы

1. Дать определения понятиям «перспектива», «точка схода», «линия горизонта».
2. Особенности компоновки изображения интерьера на листе.

Раздел 2. «Живопись»

Тема 2.1. Основы живописи, краткий исторический экскурс, жанры. Техника и технология акварельной живописи. Материалы и оборудование. Характеристики цвета

Цели и задачи живописи, ее технические особенности и художественные возможности. Лучшие достижения современной живописи. Примеры работ лучших художников. Ознакомление с программой раздела. Ознакомление с лучшими работами обучаемых. Виды живописи, их общая характеристика, техники живописи акварелью, гуашью.

Материалы, оборудование, инструменты при выполнении живописных работ. Посадка, положение рук, головы при живописи.

Три основных цвета и производные цвета спектра. Закономерности смешения красок для получения цветовых оттенков.

Теплые и холодные цвета. Тон. Насыщенность. Светлота. Лессировка.

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при помощи красок, нанесенных на плоскую поверхность. Именно цвет является главным выразительным средством живописи. Другие ее средства – рисунок, фактура красочной поверхности, выразительность мазков художника, композиция произведения. Условность живописи заключается в ее стремлении создать иллюзию трехмерного пространства на плоскости, передать объем предметов, перспективу, световоздушную среду и т. п. Живопись сочетает в себе как изобразительную, так и декоративную функцию.

Бумага – главный материал, используемый в качестве основы под акварельную живопись. Поскольку акварель – краска водяная, бумага должна обладать способностью впитывать воду и растягиваться. Важно, чтобы волокна образовывали пористую поверхность, хорошо впитывающую влагу, равномерно растягивающуюся и по мере высыхания принимающую первоначальную форму. Бумага для акварели делится по методу изготовления, гладкости поверхности, весу, цвету, способу расфасовки, по цене. Наиболее важные характеристики – это вес (плотность) и расфасовка.

Кисть – инструмент, используемый для нанесения краски на поверхность бумаги. Несмотря на различные усовершенствования, достигнутые на протяжении веков, в области техник и стилей живописи кисть по-прежнему играет ключевую роль в процессе создания художественного произведения.

Хорошая кисть должна обладать гибкостью, способностью вбирать и отдавать краску, эластичностью и упругостью волоса, чтобы принимать изначальную форму после каждого использования. Она должна быть прочной и долговечной, а также пригодной для нанесения точных линий. Чтобы оценить достоинства кисти, её следует обмакнуть в воду и лёгким движением смахнуть капли воды – так определяется острота кончика кисти. Затем следует снова обмакнуть кисть в воду и отжать её, в процессе высыхания можно определить её эластичность и упругость.

Успешная работа акварелиста напрямую зависит от выбора типа кисти. Они имеют разные размеры и форму. Определить наиболее подходящий вам для работы тип кисти можно лишь на практике, поэтому стоит пробовать в работе как можно больше различных кистей, чтобы найти подходящий вариант.

Планшеты, подрамники и мольберты

Планшеты и подрамники служат для того, чтобы держать бумагу в зафиксированном положении.

Если вы одновременно работаете над несколькими листами (например, иллюстрациями), лучше иметь несколько планшетов. Если к тому же вы используете влажную бумагу, то тем более понадобится несколько планшетов, поскольку сырая бумага сохнет несколько часов, и вы можете заготовить несколько листов на следующий день. Используйте деревянные доски, если вам необходимо, чтобы бумага быстрее высыхала. А если вы работаете по сырому, то лучше использовать толстый лист пластика или оргстекла: поверхность у них не пористая, воду не впитывает, и бумага будет высыхать гораздо дольше. Размер планшета или подрамника зависит от формата, в котором вы хотите работать. А также от способа натяжения бумаги.

Мольберт – это конструкция, на которую устанавливают планшет или подрамник. Почти все мольберты, предназначенные для масляной живописи, подходят и для акварели, в особенности стационарные, т. к. их высоту и наклон можно регулировать с помощью деревянных колышков.

Контрольные вопросы

1. Перечислить особенности письма акварельными красками.
2. Критерии выбора кистей, бумаги и других материалов для живописи.
3. Основные характеристики цвета, смешение светов.

Тема 2.2. Натюрморт в технике гризайль

Гризайль (фр. Grisaille от gris – серый) вид однотонной (монохромной) живописи, выполняемой в разных оттенках одного цвета, чаще всего сепии.

Эта техника позволяет художнику сконцентрироваться на форме и тональной насыщенности в изображении объекта перед тем, как будет принято решение о цвете. Этот метод *живописи* иногда называют гризалью, что означает создание *подмалевка* в серых тонах, хотя используются краски и других цветов — в особенности коричневые.

Практическая работа № 9

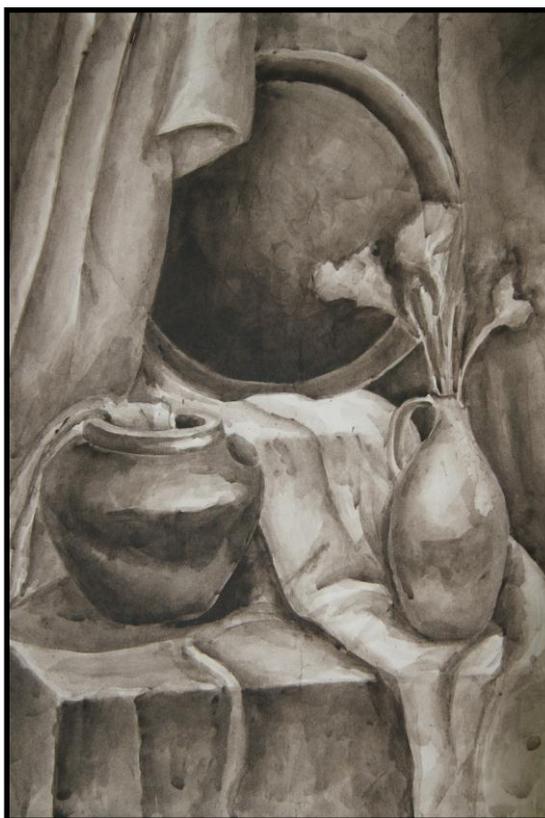
Задание: выполнить живописный этюд натюрморта из нескольких предметов быта в монохромной гамме.

Исполнение: быстро и лаконично передать особенности изображаемых предметов, их тоновые отношения, общее тоновое равновесие композиции.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге ГОЗНАК формата 40х60 (планшет), акварелью одного цвета (черная, сепия и др.).

Оснастка: постановка из нескольких предметов различной формы и драпировок.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Дать определение техники гризайль.
2. Какие художественные навыки совершенствует данная техника?

Тема 2.3. Этюды овощей и предметов быта

Этюд (франц. *etude* – изучение) – художественное произведение, выполненное, как правило, непосредственно с натуры. Представляет собой изучение, отработку художником какого-либо частного изобразительного мотива. Часто этюд представляет собой подготовительный материал для большого серьезного произведения, однако нередко имеет и самостоятельное значение.

Этюды различных предметов из простой формы (ведро, кувшин, тыква и др.) на нейтральном фоне с боковым освещением, хорошо выявляющим объем.

Практическая работа № 10

Задание: выполнить живописные этюды предметов различной формы и размера.

Исполнение: быстро и лаконично передать особенности изображаемых предметов, их цвет и фактуру.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге, акварелью.

Оснастка: постановка из нескольких предметов различной формы и драпировок.

Время выполнения работы – 2 час.

Контрольные вопросы

1. Что такое этюд?
2. Для чего нужны этюды?

Тема 2.4. Этюды в технике по сырому

Акварель «по сырому», в технике «А la Prima» – работа по сырой акварельной бумаге, именно эта техника дает возможность передать свежесть впечатлений – ежесекундные изменения в природе. И пишется она на одном дыхании.

Зарисовка различных предметов из простой формы (ведро, кувшин, тыква и др.) на нейтральном фоне с боковым освещением, хорошо выявляющим объем. Этюды выполняются в специальной технике на смоченном водой листе бумаги.

Практическая работа № 11

Задание: выполнить живописные этюды предметов различной формы и размера.

Исполнение: быстро и лаконично передать особенности изображаемых предметов, их цвет и фактуру.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге, акварелью.

Оснастка: постановка из нескольких предметов различной формы и драпировок.

Время выполнения работы – 1 час.

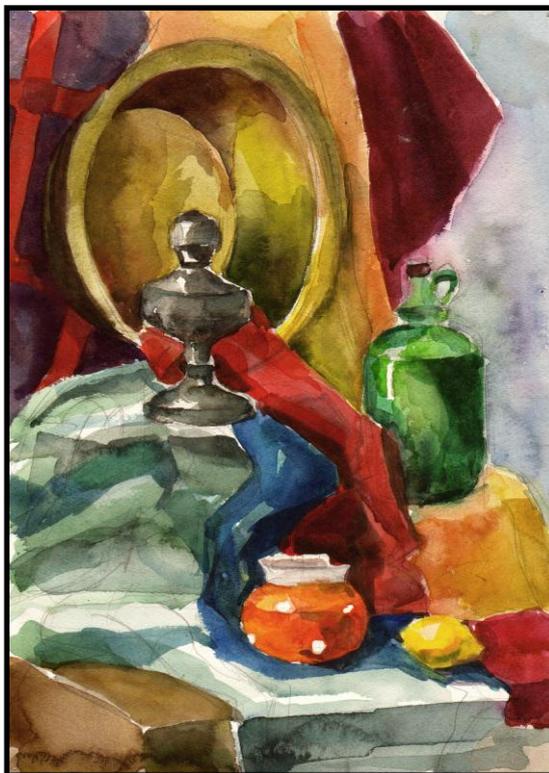
Контрольные вопросы

1. Дать определение техники «по сырому».
2. Последовательность выполнения работы в данной технике.

Тема 2.5. Натюрморт с контрастными цветовыми сочетаниями

Цвета воспринимаются нашим глазом не по отдельности, а во взаимодействии друг с другом. Часто особенность одного цвета различают только при его сравнении с окружением. Тогда говорят о контрасте. Эти контрастные эффекты являются важным формообразующим средством. На картине в большинстве случаев рядом друг с другом находится множество контрастов.

Нашим глазом непосредственно и легче всего различаются контрасты светлого и темного, потому что на сетчатке глаза имеется больше рецепторов для восприятия светлого и темного, чем для различия цветов. Каждый цвет имеет собственную яркость, свое «значение яркости». Например, желтый цвет намного светлее, чем фиолетовый, красный и зеленый примерно одинаково светлые, синий ближе к фиолетовому. Контраст темного и светлого использует различия в значениях яркости цветов. Цвета, расположенные на цветовом круге напротив друг друга, при смешении становятся серо-черным тоном. Когда же их наносят жестко друг рядом с другом, их цветовая интенсивность и яркость значительно увеличивается: это называется

вторичным контрастом. Простое смешивание дополнительных цветов дает привлекательные тусклые притемнения, с помощью которых можно добиться отличных пространственных эффектов. Картины, составленные на вторичных контрастах, смотрятся намного гармоничнее и выразительнее.

Нежный контраст создается за счет свойств цветов, которые вызывают у человека ощущение тепла или холода. Теплые цвета из цветового спектра между желтым и красным противостоят холодным цветам из спектра от сине-фиолетового до желто-зеленого: это контраст теплых и холодных тонов. Картины, в которых применяется контраст теплых и холодных тонов, а при возможности еще использован черный цвет для замутнения и белый для осветления красок, излучают спокойную, изящную красочность. Цвета затеяют друг друга, если их смешивать.

Освещение боковое. Выявление в ходе работы объемности и массы предметов, фактуры. Колористическое решение натюрморта. Выявление плоскости, на которой расположены предметы, фона, освещенности.

Практическая работа № 12

Исполнение: по представленной натуре из предметов контрастных цветов и контрастных сочетаний уловить гармонию цвета. Выполнить натюрморт с учетом изменения освещенности и направления светового потока в зависимости от времени суток.

Оснастка: предметы различной геометрической формы зеленых тонов, расположенные на красном фоне. Предметы расположены в перспективе и частично перекрывают друг друга, создавая иллюзию объемности.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40x60(планшет), акварелью.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Какие виды контраста различают?
2. Привести примеры контрастных сочетаний цветов.

Тема 2.6. Натюрморт с нюансными цветовыми сочетаниями

Нюанс – это тонкая, количественно незначительная разновидность цветовых пятен, сближенных между собой по цветовому тону. Нюанс выражает всегда характеристику одного цветового тона относительно другого.

Оттенок – это качество цветового пятна, дополнительно характеризующее его цветность, в выражениях типа «серый красноватого оттенка», «голубовато-зеленый» и т. д. Оттенок живописцу дороже цвета, так как, по словам К. Ф. Юона, живопись, «не дышащая в каждом своем цвете тысячью обогащающих ее оттенков, есть мертвая живопись».

Оттенком также называют и изменение цветового пятна в каком-либо направлении – например, по светлоте или цветовому тону. Последнее более правильно называть нюансом.

Практическая работа № 13

Задание: выполнить натюрморт на сближенных тонах. Натюрморт выполняется по различным предметам ненавязчивого цветового набора в сочетании с нейтральным фоном.

Исполнение: произвести разработку натюрморта ахроматическим и хроматическим цветом. Определить основные и дополнительные цвета. Выбрать правильное сочетание цветов, определяющих мягкость и строгость цветовых переходов.

Оснастка: различные предметы геометрического и растительного характера, позволяющие разнообразить цветовые сочетания с целью наиболее полной передачи насыщенности и сдержанности тонов.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40x60(планшет), акварелью.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Дать определения понятиям «нюанс», «оттенок».

Тема 2.7. Натюрморт в теплой цветовой гамме

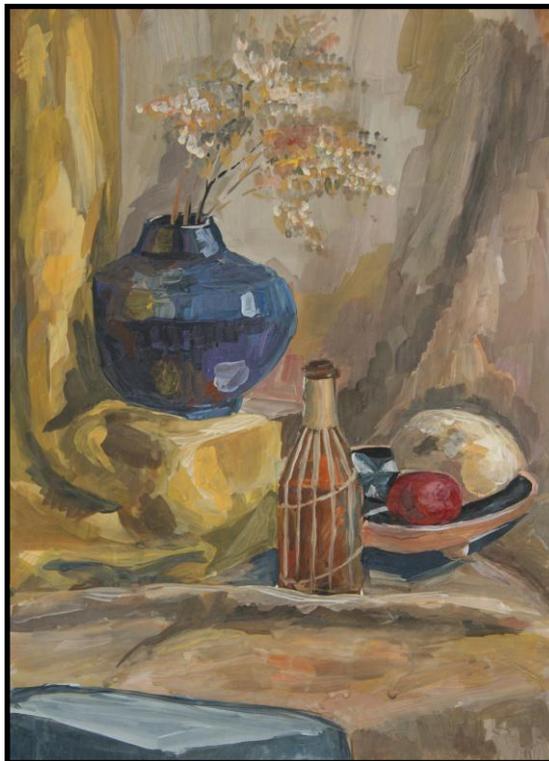
В литературе по цветоведению принято всю часть спектра, начиная с зеленого в сторону красного, относить к теплым цветам, а часть от голубого к пурпурному — к холодным. Зеленый иногда относят к холодным цветам, а иногда выделяют его как нейтральный. Промежуточным между теплыми и холодными цветами можно также считать пурпурный. Объективная основа разделения цветов на теплые и холодные пока еще не совсем ясна. До недавнего времени считалось, что в основе такого различия лежат ассоциации с теплыми и холодными предметами окружающего мира.

Красно-оранжевая часть спектра включает больше тепловой энергии, нежели сине-зеленая.

Кроме того, экспериментально установлено, что положительное эмоциональное состояние повышает чувствительность к красному и желтому, отрицательное — к синему и зеленому. Разделение цветов на теплые и холодные в живописи имеет, видимо, более глубокие, определенные рядом психологических моментов причины.

В природе «теплота» или «холодность» цвета обычно определяются состоянием атмосферы, которая часто делает на свету тона холодными, а в тени, наоборот, теплыми. Об этом еще в XIX в. писал В. Вицольд: «На открытом месте, и когда солнце находится низко на небе, предметы, освещенные прямым солнечным светом, имеют теплые оттенки, ибо свет на своем длинном пути через атмосферу к предмету и от предмета до глаза принимает красновато-желтый тон, между тем как предметы, освещенные голубоватым отраженным светом неба, имеют холодные оттенки.

Например, горные цепи, освещаемые солнечным светом при восходе или на закате солнца, в особенности если они состоят из голых скал и находятся вблизи, показывают теплые светлые тоны и холодные голубые тени».

Интересную, но не бесспорную теорию, объясняющую явление тепло-холодности цвета, предложил Р. Арнхейм. Основной смысл его концепции заключается в том, что любой цвет может быть и теплым, и холодным; термины «теплый» и «холодный» приобретают характерное значение только тогда, когда они указывают на отклонение от данного цвета в направлении к другому цветовому оттенку. Голубовато-желтый или голубовато-красный цвета выглядят холодными; например, красновато-желтый или красновато-голубой цвета кажутся теплыми. Таким образом, примесь к цвету, традиционно считающемуся теплым, какого-либо холодного делает его холодным, и наоборот.

Вообще хотелось бы заметить, что теплохолодность есть не абсолютное, а относительное качество цвета. Любой цвет может быть теплым или холодным не вследствие примеси к нему другого цвета, а по отношению к другому цвету – так, например, берлинская лазурь теплее ультрамарина, краплак холоднее кадмия красного, а ультрамарин и берлинская лазурь вместе будут холодными по отношению к краплаку и кадмию, которые относятся к теплым цветам. Поэтому неправильно «температуру» цвета характеризовать только по наличию оттенка. Арнхейм прав, однако, отмечая особую роль оттенка, но это относится уже не только к характеристике по принципу «теплый – холодный», а вообще к проблеме выразительности цвета. Говорят, что оттенок живописцу часто дороже цвета; и действительно, в цвете, который содержит в себе какой-либо другой, содержится и нечто более живое, сложное, эмоциональное – чистый цвет без оттенка всегда строг, холоден и беспристрастен.

Теплохолодность цвета зависит и от светлоты последнего. Цвета более яркие будут холоднее, нежели более темные, потому что светлота связана с насыщенностью, и при потемнении цвета утрачивается его насыщенность. Отчасти, очевидно, поэтому более темный цвет кажется более теплым, чем соответствующий ему светлый. Разные цвета обладают неодинаковой способностью изменять или приобретать оттенки, становиться то теплее, то холоднее. Особой подвижностью отличается в этом смысле красный цвет.

Таким образом, абсолютное разделение цветов на теплые и холодные для живописи, в которой цвет всегда берется в отношениях, ничего не значит. Для живописной практики гораздо более важное значение имеют не определения «холодный» и «теплый», а определения «теплее», «холоднее».

Теневые и освещенные части предметов строятся всегда на контрасте теплого и холодного. Если свет теплый, то тень холодна, и наоборот.

Очень важно определение теплоты или холодности в характеристике ахроматических цветов. Теплый черный и холодный черный производят совершенно разное впечатление.

Практическая работа № 14

Задание: выполнить натюрморт из двух и более предметов сложной геометрической формы, а также из предметов, сочетающих округлые и резкие формы и расположенных на разных уровнях. Натюрморт выполнить с преобладанием теплых тонов.

Исполнение: определиться в выборе цветов из теплой части спектра, подобрать световые соотношения и выполнить натюрморт.

Оснастка: предметы различной геометрической формы и теплых цветов, расположенные на фоне мягко контрастирующего с ними цвета.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40х60(планшет), акварелью.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Какие цвета называются теплыми?
2. Различные теории в определении теплохолодности цветов.

Тема 2.8. Натюрморт в холодной цветовой гамме

Практическая работа № 15

Задание: выполнить натюрморт из двух или трех предметов с преобладанием холодных тонов.

Исполнение: по представленным предметам, выполненным в холодных тонах, выполнить натюрморт, выдержанный в холодных тонах, применяя цвета холодной части спектра.

Оснастка: предметы различной геометрической формы с резкими контурными переходами или с плавными линиями контуров, из которых составлены композиции. Предметы расположены на разных уровнях и частично перекрывают друг друга.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40х60(планшет), акварелью.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Какие цвета называют холодными?

3. Различные теории в определении теплохолодности цветов.

Тема 2.9. Декоративная работа

Декоративно-прикладное искусство своими корнями уходит в глубину народного творчества. Возникло это искусство благодаря стремлению человека украсить свой быт, выразить свое понимание красоты. Раскрывая себя в творчестве, люди на протяжении веков создали немало поистине высокохудожественных предметов, не только наделив их утилитарными функциями (прямым назначением в использовании), но и приложив к ним декоративные элементы. Под декоративностью следует понимать художественную обработку предметов обихода, внутреннее убранство жилища, художественную отделку внешнего вида архитектурного сооружения и т.д. К элементам декоративного искусства относятся декоративные росписи, декоративная скульптура, мозаика, витражи, роспись и резьба по различным материалам, художественное литье из металла, ковка, чеканка, ковроткачество, декоративные ткани и т.д. В декоративном искусстве используются самые различные изобразительные мотивы и орнаменты.

Декоративно-прикладное искусство является самым распространенным, самым массовым из всех областей художественного творчества. Оно прочно входит в повседневную жизнь, удовлетворяя разнообразные эстетические потребности людей.

Студентам предлагается на основе полученных знаний выполнить декоративную работу в произвольной технике – стилизованный натюрморт. Изображение либо дробится на сегменты, либо разбивается на отдельные стилизованные части (круги, треугольники, квадраты). Возможно добавление различных эффектов – растрескивание, пуантель и др.

Практическая работа № 16

Задание: выполнить стилизованный натюрморт.

Оснастка: предметы различной геометрической формы с резкими контурными переходами или с плавными линиями контуров, из которых составлены композиции. Предметы расположены на разных уровнях и частично перекрывают друг друга.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40x60(планшет), акварелью.

Время выполнения работы – 3 часа.

Контрольные вопросы

1. Область применения декоративно-прикладного искусства.
2. Материалы и техники выполнения декоративных работ.

Раздел 3. «Пленэр»

Тема 3.1. Особенности пленэрных зарисовок

Пленэр (франц. *plein air* – открытый воздух) – живопись, создаваемая на природе, под открытым небом. Только работая на пленэре, можно живо и полно передать особенности естественного освещения и световоздушную среду.

Данный раздел характеризуется тем, что работы выполняются студентами на улице, с натуры. Раздел рассматривает особенности и методику выполнения данных работ. Он обладает особой значимостью, поскольку выпускнику, выбравшему работу по специальности, просто необходим навык зарисовывания окружающей среды от руки, на глаз, в полевых условиях, не имея специальных удобств и приспособлений.

Любое правдивое изображение какого-либо предмета передает в рисунке или картине его основные, характерные признаки, понятные зрителю.

Что же такое признаки предмета? Это свойства предмета, его приметы. На языке изобразительного искусства отличительные черты объектов рисования называются пропорциями и конструкцией.

Пропорции (лат. *proportio* — соразмерность) — соразмерность всех частей художественного произведения или архитектурного сооружения, их соответствие друг другу и определенное соотношение с целым.

Конструкция (лат. constructio — оставление, построение) — строение, взаимное расположение частей предмета, структура его формы.

Красота предмета образуется пропорциями, становясь строгой соразмерностью, гармонией всех частей, такой, что ни прибавить, ни убавить ничего нельзя, и все детали, части должны взаимно соответствовать друг другу.

Выявление особенностей пленэрных зарисовок, выполнение зарисовок в карандаше на формате А4, А5.

Практическая работа № 17

Задание: выполнить 2-3 небольших наброска с натуры архитектурных фрагментов и деталей.

Формат листа, материал исполнения: выбор по желанию студента.

Время выполнения работы – 1 час.

Контрольные вопросы

1. Дать определения понятиям «пленэр».
2. Особенности выполнения пленэрных зарисовок.
3. Значение пленэрных зарисовок в образовании студентов данной специальности.

Тема 3.2. Зарисовки растений и объектов ландшафтной архитектуры (мягкий материал)

Рисование растений целесообразнее начинать с листьев. В качестве натуры используйте либо засушенные листья, либо гербарий (листья прямо с дерева через небольшой промежуток времени вянут и выглядят сморщенными и неприятными). Рисунки выполняйте карандашом с передачей тональных отношений. Такое рисование способствует выработке определенных навыков.

Начинайте с простых по форме листьев – яблони, вишни, сирени, березы и т.п. Положите лист на белую бумагу, чтобы хорошо видеть его форму и тон. Изображение начинайте с

определения общей формы. Все листья так или иначе вписываются в какую-либо геометрическую фигуру – треугольник, многоугольник, ромб, эллипс, круг. Например, листья березы и огурца по форме треугольные, винограда и клена – пятиугольные и т.д.

Общую форму листа намечайте одновременно с конструктивной осью, дающей понятие об основном направлении всех частей растения. Конструктивная ось, находящаяся в середине ограниченного контурной линией белого силуэта изображения, оказывается также своеобразным организатором симметрии рисуемого листа. При этом старайтесь не копировать форму по контуру, а глядя на натуру. Одновременно мысленно представляйте себе ее объемной, имеющей определенную массу, далеко не плоской формой. Рисуйте по основным принципам: от общего к частному и наоборот. В вашей зарисовке должна быть проработка деталей и насыщение тоном с характеристикой фактурной поверхности листа дерева или кустарника. Помните, что не копирование натуры, а творческий подход к ней, улавливающий в объекте светотонные градации с передачей на бумаге пропорциональных натуре отношений, помогают добиться правдивого изображения.

Сложными по форме выглядят листья дуба, каштана, клена. Изучение сложной формы требует четкого внимания, ибо хорошим рисовальщиком никогда не станет невнимательный человек.

Конкретизировать свое представление о предмете вы можете только на основе пристального и подробного зрительного изучения сначала простых, а затем и сложных форм.

Итак, рисунок во всех его разновидностях является не только постоянным учебным упражнением, но и, как вы сумеете со временем заметить, средством сбора материала, который накапливается для будущих композиций с растительными элементами.

Зарисовки разных листьев помогут довольно легко отличать растения по их форме. Польза во всех упражнениях в зарисовках растений, в «обнажении» их конструктивного строения несомненна, особенно для рисовальщика с развитым воображением.

Практическая работа № 18

Задание: выполнить зарисовки деревьев, кустарников в сочетании с малыми архитектурными формами.

Формат листа, материал исполнения: на выбор по желанию студента.

Время выполнения работы – 1 час.

Контрольные вопросы

1. Почему зарисовки растительных форм имеют практическое значение?
2. Дать определение понятиям «зарисовка», «набросок», «этюд».

Тема 3.3. Этюды в смешанной технике: акварель + графический материалы

Акварель+доработка пастелью. Работа начинается с акварельного подмалевка, завершение осуществляется тонкими пастельными лессировками.

Практическая работа № 19

Задание: выполнить зарисовки деревьев, кустарников в сочетании с малыми архитектурными формами.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на акварельной бумаге формата 40х60(планшет), акварель, линер, цветные карандаши, пастель.

Время выполнения работы – 4 часа.

Контрольные вопросы

1. Материалы для выполнения работ в смешанной технике, возможные сочетания.
2. Последовательность выполнения работ в смешанной технике.

Библиографический список

Основная литература

1. Шиков, М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Г. Шиков, Л.Ю. Дубовская. – 2-е изд., стер. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 167 с. (ЭБС)

2. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб. пос. / А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 2013. - 159 с. (ЭБС)

Дополнительная литература

1. Франсис Д. К. Чинь. Архитектура: Форма, пространство, композиция. - М.: Астрель, 2010. – 432 с. – 5 шт.

2. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. (ЭБС)

3. Степанов А.В., Мальгин В.И., Иванова Г.И. Объемно-пространственная композиция – М.: Архитектура-С, 2007. – 256 с. - 1 шт.

4. Голубева О.Л. Основы композиции - Сварог и К, 2008. – 144 с.– 1 шт.

5. Соколова Т.А. Цвет в ландшафтном дизайне: практ. пособие. – М.: Фитон+, 2007. – 126 с. – 1 шт.

Составители:

Ботвич Александра Сергеевна
Саблина Екатерина Александровна
Вышегуров Султан Хаджибикарович

Рисунок и живопись

Методические указания к практическим занятиям

Редактор Н.К. Крупина

Компьютерная верстка