

Уральский
филиал ФГБОУ ВПО
«МГХПА имени
С.Г. Строганова»

Живопись
АКВАРЕЛЬ

составил
Воврженчик Е.Л.

Уральский
филиал ФГБОУ ВПО
«МГХПА имени
С.Г. Строганова»

Живопись
АКВАРЕЛЬ

составил
Вовженчик Е.Л.

1 Курс 1 семестр

Раздел 1

«Введение в дисциплину»

Вводная беседа о задачах курса, основных понятиях живописи и цветоведения. Природа света и цвета, проблемы восприятия цвета и воздействие его на человека, основные характеристики цвета

Содержание материала:

Основные понятия и термины живописи; особенности и названия, художественных красок; свет и цвет в живописи.

Студент должен знать:

Основы живописной грамоты, особенности живописного изображения, понятия и термины живописи и цветоведения, способы наложения красочного слоя на бумагу.

Студент должен уметь: различать и правильно называть цвета художественных красок, знать их свойства, иметь представление о влиянии освещения постановки на цветовой строй живописного этюда.

Основные сведения о технике акварельной живописи.

Свойства материалов, применяемых в акварели и методы использования их в процессе работы.

Выполнение технических упражнений;
копирование осенних листьев.

Задание: На формате А2 выполнить ряд упражнений: заливка, растяжка, последовательное наложение, цветовая сетка с ясными требованиями к каждому из них. Среди определяющих качества требований – равномерность, прозрачность слоя, для сетки - однородность насыщенности и яркости заливок. Выполнить несколько копий осенних листьев, применяя изученные технические приемы.

Содержание материала: техника акварели, особенности, названия, смешение акварельных красок; приемы акварельной живописи их сравнительный анализ; инструменты и приспособления.

Студент должен знать: технику и материалы акварельной живописи, особенности живописного изображения, способы нанесения красочного слоя на бумагу.

Студент должен уметь: Правильно работать с палитрой, составлять сложные колера в соответствии с поставленной задачей и наносить их на бумагу различными способами.

Основные характеристики цвета.

Закономерности цветовых явлений.
Смешение цветов.
Живопись фрагмента орнамента (копия ткани)

Задание: На формате 40-60 студенты выполняют тональный и цветовой варианты или несколько цветных вариантов плоскостного декоративного изображения, например, фрагмента ткани, декоративной керамики.

Содержание материала:
Основные характеристики цвета и смешение цветов.
Закономерности цветовых явлений. Отличия механического смешения красок и оптического смешения цвета в лессировочной технике. Особенности декоративного изображения, приемы и особенности ведения длительного этюда с натуры в лессировочной технике.

Студент должен знать:
Основные признаки и особенности декоративного изображения, основы работы с натуры, понятия цветовая гамма, гармония.

Студент должен уметь:
Правильно пользоваться лессировочной техникой и заливками, передать тон и цвет орнамента, сохранив его плоскостной характер.

Раздел 2. «Натюрморт»

Работа акварелью.

Основная цель раздела – закладка основ живописной грамоты и уяснение приемов ведения живописного этюда с натуры.

Задачи: освоение терминологии и выразительных средств живописи, овладение техническими приемами акварели, изучение способов передачи объема предметов и пространства средствами живописи, приемов гармонизации цветового строя работы и построения цельного, выразительного колорита.

Содержание материала:

Развитие цельного видения, развитие навыков работы с натуры, композиция натюрморта, постановка задачи, элементы анализа выполненной работы особенности формирования объема предмета и пространства постановки средствами живописи, понятие «плановость», работа с предварительными эскизами, понятия: локальный цвет, рефлекс, цветовые отношения, система цветов, колорит, цветовая гармония. Студент должен знать:

Основные понятия станковой композиции, живописи и цветоведения; последовательность и особенности ведения краткосрочного и длительного этюда натюрморта. Влияние на живописное решение предмета

освещения, положения в пространстве и материала из которого он сделан, влияние цветовой среды, понятия
Студент должен уметь:
Правильно закомпоновать натюрморт в формате; отразить общее цветовое и тональное состояние постановки, акцентируя внимание на главном; пере-

дать цвет, объем, материал предметов, их положение в пространстве; формировать цельное, гармоничное по колористическому решению изображение, обобщать второстепенные детали, используя широкие заливки; сохранить чистоту и прозрачность цвета при многочисленных наслоениях.

**Локальный свет,
цветовые отношения.**

Этюды объемных
предметов на гладком
одноцветном фоне.

Задание: Выполнить несколько этюдов несложных по форме объемных предметов (фрукты, предметы быта), передав освещение, основные составляющие цветовой лепки предметов, обособив этюд легкой фоновой заливкой.

Содержание материала: Основы техники акварельной живописи, Взаимодействие цвета и формы предмета, светотень в живописи.

Студент должен знать: особенности техники акварельной живописи, правила формирования объема предмета живописными средствами, сущность понятия цветовые отношения.

Студент должен уметь: работать с палитрой, передавать цветовые отношения постановки, формировать объем несложных по форме предметов.

Систематизация цветов.

Этюд натюрморта из предметов контрастных по светлоте и цвету.

Задание: Предать в постановке активные рефлексы, смягчив общий контраст постановки.

Содержание материала: последовательность ведения этюда акварелью, композиция в натюрморте, цвет как основное выразительное средство в живописи, система цветов.

Студент должен знать: последовательность и приемы работы над живописным этюдом, основы цветоведения.

Студент должен уметь: правильно компоновать натюрморт в формате; отразить общее цветовое и тональное состояние постановки, акцентируя внимание на главном.

**Этюд натюрморта
из 2-3 предметов на
нейтральном гладком
фоне (техника гризайль)**

Задание: Выполнить длительный этюд натюрморта из гипсовых предметов и предметов быта на фоне 2-3 локально окрашенных драпировок в лессировочной технике.

Содержание материала:
Длительный этюд натюрморта в технике многослойной лессировки.

Студент должен знать: Особенности ведения длительного этюда в технике лессировок, особенности освещения предметов различной формы и материальности.
Студент должен уметь: набирать активный тональный контраст, сохраняя свежесть и прозрачность красочного слоя. Формировать полноценный объем предметов различной тональности.

Колорит, цветовая гармония.

Этюд натюрморта.
Сближенные цветовые отношения.

Задание: Выявить тонкие градации цветовой окраски предметов, сохранив цельность цветовой гаммы натюрморта.

Содержание материала:
Цветовые оттенки, нюанс, цветовые модуляции.

Студент должен знать: понятие колорит и цветовая гармония, способы цветового обобщения.

Студент должен уметь:
Вести этюд в сближенных цветовых отношениях, формировать объем предметов и пространственные отношения постановки.

**Длительный этюд
натюрморта.
Контрольная
постановка.**

Задание: Применение различных приемов письма – цветовых подкладок, лессировок, обобщающих заливок, размываний, мазковой техники, изученных в ходе семестра.

Содержание материала: обобщение знаний, полученных за семестр.

Студент должен знать: Основные понятия станковой композиции, живописи и цветоведения; последовательность и особенности ведения краткосрочного и длительного этюда натюрморта. Влияние на живописное решение предмета освещения, положения в пространстве и материала из которого он сделан, влияние цветовой среды, понятия

Студент должен уметь: Правильно компоновать натюрморт в формате; отразить общее цветовое и тональное состояние постановки, акцентируя внимание на главном; передать цвет, объем, материал предметов, их положение в пространстве; формировать цельное, гармоничное по колористическому решению изображение, обобщать второстепенные детали, используя широкие заливки; сохранить чистоту и прозрачность цвета при многочисленных наслоениях.

1 Курс 2 семестр
Этюд складок ткани

Задние: На формате 50-60 см выполнить этюд складок ткани (одноцветной или с несложным декоративным рисунком), сосредоточив основное внимание на крупных цвето-тональных отношениях.

Содержание материала:
Сложный предмет как цельный объем в пространстве; тональный и цветовой контраст в пространстве; подчинение декора и мелких складок общей пластике ткани и ее цветовому строю.

Студент должен знать:
Особенности живописи складок, влияние на передачу объема и пространства тонального и цветового контраста.

Студент должен уметь:
Правильно распределив тональные и цветовые акценты передать общий тон и расположение складок в пространстве, особенности освещения.

Натюрморт с использованием различных техник

Этюды предметов в технике по-сырому
Этюд натюрморта в технике по-сырому

Задание: На форматах А2 выполнить серию односеансных этюдов несложных натюрмортов (тональное и цветовое решение). В качестве итогового задания выполнить длительный этюд натюрморта, ясного по тональным отношениям. Работу вести в несколько сеансов, с возможной доработкой по сухому.

Содержание материала: Способы и особенности работы акварелью по-сырому, организация рабочего места, технические приемы, доработка этюда после высыхания.

Студент должен знать: Последовательность ведения работы, способы поддержания листа в сыром состоянии, добавки в колер.

Студент должен уметь: Отобрать самые выразительные элементы постановки для акцентированных проработок, последовательно вести работу в несколько этапов, варьируя степень растекания красочного слоя, получая в итоге насыщенное, контрастное изображение, сохранять эффекты, характерные для данной техники.

Моделировка пространства и объема цветом и тоном.

Этюд натюрморта с элементами интерьера.

Задание: На формате А1 (или близком к нему) выполнить детальный этюд натюрморта с элементами интерьера – на окне, в углу комнаты и т.п.

Содержание материала: Изменение масштабов натурального мотива. Сочетание в постановке ритмических рядов разного масштаба. Способы обобщения, выявление акцентных зон исходя из общего композиционного решения. Моделировка пространства и объема цветом и тоном. Студент должен знать: Особенности построения пространственных отношений в живописи, связь масштаба постановки со степенью обобщенности изображения.

Студент должен уметь: сформировать цельное живописное решение, выявив главные отношения постановки, предать объем предметов и пространственные отношения, сохранив насыщенность цветового строя.

Контрольный натюрморт из предметов разной материалности в смешанной технике.

Задание: На формате А1 (или близком к нему) выполнить длительный этюд натюрморта из предметов сложных по форме и цвету, используя различные способы наложения красочного слоя.

Содержание материала: Контрольная постановка, обобщающая полученные за семестр навыки.

Студент должен знать: Последовательность и способы ведения длительного этюда с натуры, основы композиционного решения реалистического этюда, понятия колорит, цельность.

Студент должен уметь: Сформировать и сохранить в сложном этюде цельный колорит, сочетать различные способы письма для получения сложного по фактуре изображения, обобщать и группировать элементы по планам и тону.

Выполнение акварельного этюда натюрморта с преобладанием лессировочной техники - левый лист и техники растяжек по сырому - правый лист.

Список литературы:

Основная.

Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учебн. пособ. для студ. высш. худ. учебных заведений / Г.И. Панксенов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007

Дополнительная.

1. Аксенов Ю. Левидова М. Цвет и линия. М.: Советский художник, 1986.
2. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1984.
4. Гарбенко А.А. Акварельная живопись для архитекторов. Киев: Будивельник, 1982.
5. Дагдлиян К.Т. Декоративная композиция Ростов н/Д Феникс 2008
6. Живопись: учеб. Пособие для студ. Высш.учеб. заведений (Н.П.Бесчастнов и др.).-М.: Гуманитарн. Изд.центр ВЛАДОС, 2004.
7. Живопись.Кн. для учащихся/ Сост. Л.А. Шитов, В.Н. Ларионов.- М.: Просвещение, А.О.»Учебная литература», 1995.Уроки изобразительного искусства. М.: Просвещение, 1995
8. Кальнинг А. Акварельная живопись. Краткое руководство. М.: Искусство, 1968.
9. Киплик Д.И. Техника живописи. М.: Искусство, 1947.
10. Лепикаш В.А. Живопись акварелью. М. Издательство Академии художеств СССР, 1961.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция М.: Изд. центр ВЛАДОС, 2008.
12. Молчанов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М.: Сов. Художник, 1983.
13. Пространство картины. Сборник статей/составитель Н.О.Тамаручи. М.: Сов. Художник, 1989.
14. Пространство портрета. Сборник статей. М. Советский художник, 1989.
15. Пучков А.С., Триселев А.В. Методика работы над натюрмортом: Учеб. пособие для студентов худож.-граф. пед. ин-тов по спец. № 2109 «Черчение, рисованиеи труд».- М.: Просвещение, 1982.