

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет

ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОПИСИ

**Методические указания
к выполнению практических заданий**

Составил М. Н. Чалов

Волгоград. ВолГТУ. 2018

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018

УДК 72.02(076.5)

Технологии живописи [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению практических заданий / сост. М. Н. Чалов ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (0,2 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Для студентов 2-го курса очной формы обучения специальности «Монументально-декоративное искусство».

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:
PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 30.11.2018

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru

1. Введение

Курс дисциплины «Технологии живописи», рассчитанный на 4 семестр обучения специализации МДИ является одной из важнейших дисциплин при подготовке студентов художественного образования для дальнейшей творческой работы художников-монументалистов высшей квалификации.

Цель курса – раскрыть единство комплекса материалов, технологических операций и творческого замысла художника при создании произведения живописи. При этом должны быть раскрыты:

- все используемые художником материалы и основные их средства;
- технологические системы формирования произведений, исходя из художественно-пластических задач и специфики материалов;
- прямая зависимость между технической культурой и сохранностью произведений искусства.

Особое внимание должно уделяться профессиональной терминологии при определении отдельных элементов и технических приемов в процессе создания произведения искусства.

Студент должен уметь технологически верно выбирать материалы живописи (холст, подрамник, краски, разбавители, лак, масло), анализировать методы живописи, определять приемы и характер работы.

Определившись с техникой, в которой будет выполнено задуманное произведение, студенту необходимо самостоятельно подготовить основу и грунт (доска – левкас, холст – клее-меловой, эмульсионный, полумаслянный или масляный грунт, стена – штукатурно-известковое основание и т.д.)

Студент должен соблюдать последовательность выбранного технологического процесса (подмалевки – прописи – лессировка), проявляя знания о красках, избегая не желательных, по химическим показаниям, смесей, используя укрывистые краски в пастозных слоях живописи, а прозрачных в лессировочных.

Тема 1.

Изучение техники акварельной живописи а-ля прима классический пейзаж

Задание №1 – 12 час. – практических работ

2 час. – самостоятельная работа:

(2 часа подготовка к практическим занятиям)

Цель: научиться использовать свойства прозрачности, чистоты и яркости цвета при работе акварелью.

Содержание занятий:

1 – выполнить упражнение с применением тонких красок, с целью создания дальних планов;

2 – выполнить упражнение с применением крупнозернистых красок с целью передачи переднего плана в пейзаже.

Для написания акварелью пейзаж или натюрморт требуется специальная акварельная бумага. Бумага бывает мелкозернистой и крупнозернистой.

Кисти круглые – белка, под бумагу требуется основа планшет в размер. Намечается карандашом рисунок пейзажа. Пишем по сырому, то есть смачиваем рисунок на бумаге. Так как в акварели нет белила, а используется цвет белой бумаги. В акварели есть определенные правила .

Писать от светлого к темному, от теплого к холодному.

Так как мы пишем пейзаж по сырому, мы начинаем писать с неба оно дает общий колорит всему пейзажу. От горизонта к переднему плану тянем растяжку травы постепенно к переднему плану уплотняя цвет. Пишем на дальнем плане лес холодным цветом приближенный к небу. На переднем плане берем деревья и другие предметы более ярче по цвету и плотнее. Когда бумага чуть высохла можно прописывать тонкими прозрачными слоями до завершения работы. Так можно написать несколько вариантов пейзажа.

Алдушкин С.С. Осень в окрестностях Плёса. Село Спасское. 2003. бумага, акварель. 22,5х31,5

Критерии оценки работы:

1. Выполнение технического приема в живописи.
2. Выдержка колорита пейзажа.
3. Качество цветового решения.

Тема 2. Длительная работа акварельными красками несложный натюрморт два-три предмета

Задание № 2 – 12 час. – практических работ
2 час. – самостоятельная работа:
(2 часа подготовка к практическим занятиям)

Цель: научиться одновременному использованию в акварели тонких и крупнозернистых красок.

Содержание занятий – выполнить несложный натюрморт с передачей глубоких теней, гладких блестящих предметов и драпировок грубой фактуры.

Для написания натюрморт акварелью желательно натянуть акварельную бумагу на планшет, хорошо просушить, нарисовать натюрморт отдельно на бумаге (картон), перевести рисунок на основу. Провести теоретический анализ по этапной последовательности выполнения работы. Акварелью начинаем писать от светлого тона и теплого цвета. Прозрачным теплым цветом сверху вниз покрываем весь натюрморт . если есть где белый цвет ,его сохраняем в том числе и блики. Первый слой теплого цвета даст общий настрой натюрморта. После просушки начинаем писать тени собственные и падающие от предметов.

В этой стадии работы мы получим малый объем предметов с освещением. Следующий этап работы мы начинаем с прописки опять с теплых предметов, уплотняя тени как собственные, так и падающие. После просушке переходим к более холодны оттенкам и цветам Холодный цвет начинаем вписывать в теплые оттенки предметов И так последовательно этап за этапом пишем весь натюрморт до прописки бликов. Обобщая и прописывая весь натюрморт и заканчивая его.

Пример классических образцов

Критерии оценки работы:

1. Выполнение технического приема в живописи.
2. Выдержка колорита пейзажа.
3. Качество цветового решения.

Тема 3.

Материалы для живописи гуашью.

Основные правила при работе с гуашью. Натюрморт

Задание № 3

12 час. – практических работ

2 час. – самостоятельная работа:

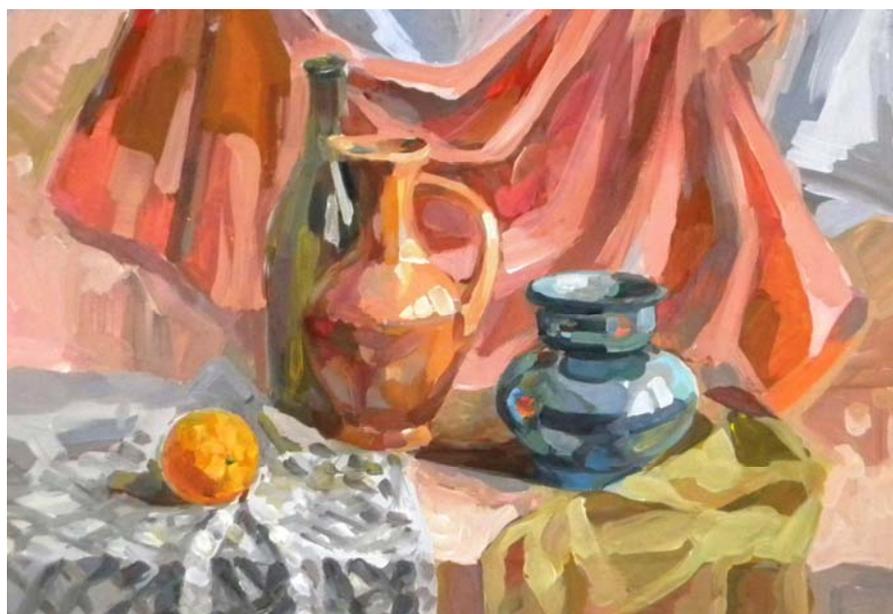
(2 часа подготовка к практическим занятиям)

Цель: научиться методике работы в технике гуашь, с учетом специфических особенностей материала.

Содержание занятий – выполнить несложный тематический натюрморт учитывая специфику работы с данным материалом.

Гуашь, как красочный материал отличается от других материалов в том числе и акварели. Гуашь по прочности к сохранности по клеевому составу слабоват. По этому гуашь применяется для краткосрочных работ для эскизов, этюдов.

По техническому приёму от акварели отличается. Во первых гуашь не требует качественной бумаги. Можно писать по влажной бумаге как по сырому, так и пастозно перекрывая цвета. Материал в работе очень подвижный не бояться испортить во время письма работу. Например в письме натюрморта можно начинать писать пастозно, делать замес цвета от теплого к холодному, от светлого к темному, не бояться перекрывать пастозно цвета, сохраняя цельность работы и колорит. Единственный недостаток гуаши в том, что она сильно высветляется и меняется в цвете.

Работа студента 2 курса

Критерии оценки работы:

1. Выполнение технического приема в живописи.
2. Выдержка колорита пейзажа.
3. Качество цветового решения.

Основная литература

Киплик Д.И. Техника живописи.- Санкт-Петербург : Лань, 2013.-352с.
–(ЭБС «Лань»)

Ратиева О.В. Обучение техникам живописи. Теория и методика преподавания в художественной школе [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / О. В. Ратиева, В. И. Денисенко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 160 с. - (ЭБС "Лань")

Дополнительная литература

Киплик Д.И. Техника живописи : (для худож. вузов и сред. учеб.заведений) \ Д.И. Киплик, - М. : В. Шевчук, 2011.- 503 с.

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства : учеб. пособие для вузов / Ю. П. Шашков. - [2-е изд.]. - М. : Акад. проект, 2010. – 127 с.

Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение : учеб. пособие для вузов \ Г.И. Панксенов. – 2-е изд.,стер.-М. : Академия, 2008. – 144с.

Бесчастнов Н.П. Живопись : учеб. пособие для вузов\ Н.П. Бесчастнов (и др.) –М.: Владос, 2010.- 223 с.

Штаничева Н.С. Живопись : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М. : Акад. проект, 2009. – 271 с.,