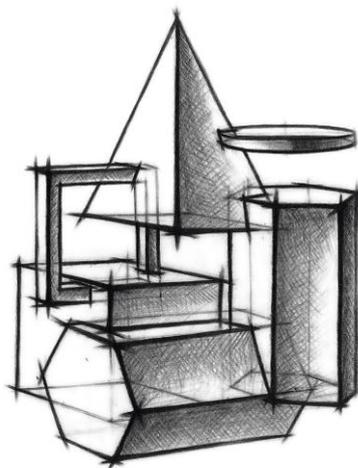

ФГБОУ ВО НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Рисунок и живопись

Учебно-методическое пособие по выполнению
самостоятельной и контрольной работы

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: учеб.-метод. пособие/ Новосиб. гос. аграр. ун-т. Агроном. фак.; сост: А.С. Ботвич, Е.А. Саблина, С.Х. Вышегуров. – Новосибирск, 2015. – 30 с.

Учебно-методическое пособие составлено для выполнения самостоятельной и контрольной работы 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.

План самостоятельной работы дисциплины (69 часов)

Заочная форма

Задание для студентов заочного отделения см. на с. 17.

Очная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем	Количество часов	Наименование самостоятельной работы
1	2	3	4
I.	Раздел «Рисунок»		
1.1	Вводная лекция. Основы рисунка, законы перспективы, материалы и оборудование	5	Дополнительное изучение и закрепление теоретического материала
1.2	Куб (тоновая проработка)	5	Задание: 3 наброска простых предметов прямоугольной формы Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.3	Шар (тоновая проработка)	4	Задание: 3 наброска простых предметов круглой формы Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.4	Цилиндр (тоновая проработка)	4	Задание: 3 наброска простых предметов цилиндрической формы Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.5	Простой натюрморт из геометрических фигур (конструктивный рисунок)	7	Задание: 4 наброска предметов несложной формы Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.6	Рисование предметов быта с натуры (мягкий материал)	7	Задание: 4 наброска предметов быта, животных, механизмов, людей Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.7	Сложный натюрморт из геометрических фигур и предметов быта (конструктивный рисунок)	2	Задание: 4 наброска предметов быта, животных, механизмов, людей Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.8	Гипсовая розетка	2	Задание: 4 наброска предметов быта, животных, механизмов, людей Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
1.9	Уголок интерьера	3	Задание: 4 наброска предметов быта,

			животных, механизмов, людей Формат, материал: бумага и формат по желанию студента; простой карандаш, мягкий материал
2.	<i>Раздел «Живопись»</i>		
2.1	Основы живописи, краткий исторический экскурс, жанры. Техника и технология акварельной живописи. Материалы и оборудование. Характеристики цвета	-	-
2.2	Натюрморт в технике гризайль	2	Задание: 1 этюд предметов быта, овощей, фруктов т.д. в монохромной технике Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель одного цвета
2.3	Этюды овощей и предметов быта	2	Задание: 1 этюд предметов быта, овощей, фруктов т.д. Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель, гуашь
2.4	Этюды в технике «по-сырому»	2	Задание: 1 этюд предметов быта, овощей, фруктов т.д. в технике «по-сырому» Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель
2.5	Натюрморт с контрастными цветовыми сочетаниями	2	Задание: 1 этюд композиции из двух предметов - быта, овощей, фруктов т.д. с контрастным цветовым сочетанием Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель
2.6	Натюрморт с нюансными цветовыми сочетаниями	2	Задание: 1 этюд композиции из двух предметов - быта, овощей, фруктов т.д. с нюансным цветовым сочетанием Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель
2.7	Натюрморт в теплой цветовой гамме	2	Задание: 1 этюд композиции из двух предметов - быта, овощей, фруктов т.д. в теплой гамме Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель
2.8	Натюрморт в холодной цветовой гамме	2	Задание: 1 этюд композиции из двух предметов - быта, овощей, фруктов т.д.

			в холодной гамме Формат, материал: бумага акварельная, формат по желанию студента (не меньше А5); акварель
2.9	Декоративная работа	2	Изучение техник и аналогов
3.	<i>Раздел «Пленэр»</i>		
3.1	Особенности пленэрных зарисовок	-	-
3.2	Зарисовки растений и объектов ландшафтной архитектуры (мягкий материал)	1	Задание: 1 этюд растения, дерева и т.д. Формат, материал: бумага и формат по желанию студента (не меньше А5); акварель, карандаш, линер, мягкий материал и др. (по желанию)
3.3	Этюды в смешанной технике: акварель + графический материалы	1	Задание: 1 этюд малой архитектурной формы и др. Формат, материал: бумага и формат по желанию студента (не меньше А5); акварель, карандаш, линер, мягкий материал и др. (по желанию)
4.	<i>Контрольная работа</i>	12	Выполнение контрольной работы
	ИТОГО:	69	

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

Обучение академическому рисунку обязательно включает и занятия набросками. Слово «набросок» говорит само за себя и означает «набросать», т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и в то же время как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения.

Наброски отличаются именно краткосрочностью. Зарисовки более продолжительны по времени и служат другим целям. Например, работая над длительным рисунком, вы никак не можете уяснить для себя строение отдельных узлов и деталей модели. Чтобы разобраться подробнее, вам следует выполнить отдельные зарисовки мест, вызывающих затруднение, с разных положений.

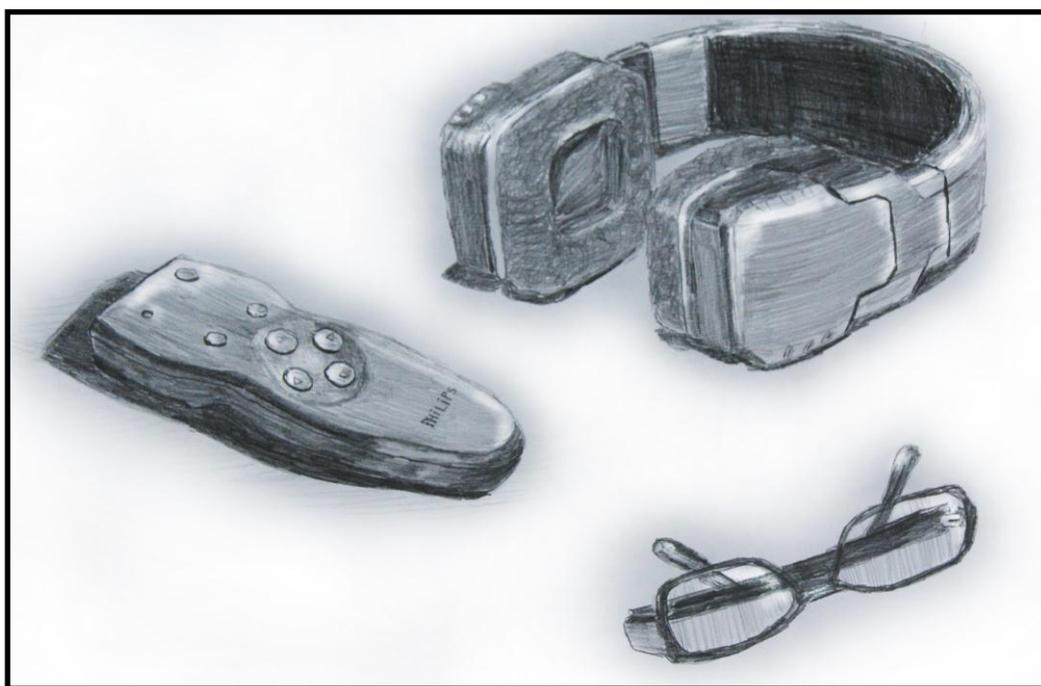
Наброски могут быть как линейными, так и тональными. Выбор вида наброска зависит от стоящих перед рисовальщиком задач, а также его опыта в работе с тем или иным графическим материалом. Наброски необходимо выполнять различными графическими материалами и не бояться экспериментов. Это позволяет почувствовать разницу между ними и одновременно придать наброскам разнообразие и характерную выразительность. Опытные рисовальщики используют великое множество графических приемов и средств,

разнообразные линии, штрихи, пятна, стараясь как можно полнее задействовать возможности материала. Применяют смешанные техники двух и трех материалов для получения большей выразительности. Так, стальное перо с жидкостью оставляет четкие линии и штрихи, так же как остро отточенный карандаш средней твердости. Сангина, уголь, соус позволяют лучше выявлять объем тоном и передавать целостность формы предмета. Не менее важным компонентом является бумага. Следует внимательно относиться к ее качеству (фактуре, плотности и тону). Тона бумаги должны быть сдержанными, а их цветовые колебания незначительными.

Первые наброски и зарисовки начинают с простейших геометрических натуральных форм, постепенно усложняя их.

Набросками следует заниматься постоянно, а не урывками, время от времени. Не бойтесь первых набросков – они будут жалкими и неуклюжими, но это только поначалу. Со временем, при условии систематической работы, наброски будут получаться все лучше и лучше.

Как ни парадоксально на первый взгляд, но при выполнении свободных набросков и зарисовок зачастую бывает очень полезно не «думать», а просто быстро и много рисовать. В результате что-то получается не хуже, чем при длительной мыслительной работе.

Одно совершенно точно: чем больше и чаще выполняются наброски, тем лучше они получаются. Упражнения по наброскам должны выполняться целенаправленно, в зависимости от поставленной конкретной задачи и с учетом последовательного освоения предыдущих заданий. Систематические занятия позволяют успешно совершенствовать навыки рисования, а также оказывают существенную помощь в усвоении учебного материала. Они способствуют

развитию глазомера, координации руки и быстрой ориентации, умения точно и лаконично передавать самое существенное, выявлять конструктивно-структурные, пропорциональные и динамические закономерности изображаемых объектов. Свободное владение искусством наброска позволяет перейти к свободному изображению сложных живых форм без применения вспомогательных линий построения, что является свидетельством роста профессионального мастерства рисовальщика.

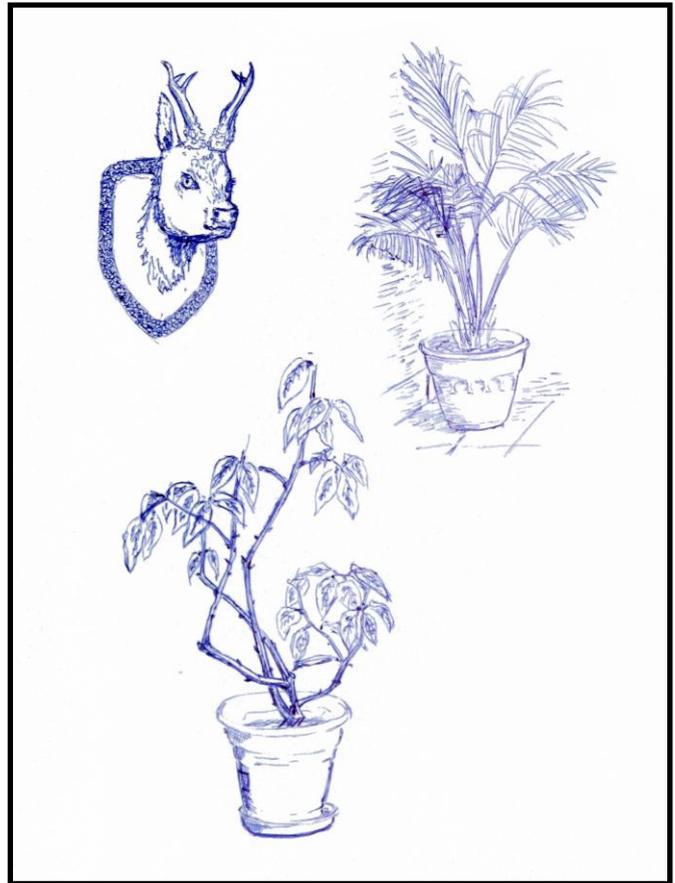
Набросок дает возможность работать раскованно и, вместе с тем, сосредоточивать все свое внимание на самом существенном, исключая второстепенное. Для этого

потребуется огромная любовь к избранной профессии, воля, характер и целеустремленность.

Десятки и сотни набросков известных мастеров свидетельствуют о внимательном, вдумчивом изучении ими закономерностей формы, объема, строения объектов окружающего мира, о тех чувствах, которые охватили художника при встрече с поразившим его явлением, событием. Здесь рисунки натурщиков, учебные натюрморты, наброски уличных сцен, портреты современников, зарисовки пейзажа, животных, архитектурных сооружений, эскизы тематических картин и многое другое.

В ряде случаев быстрые рисунки выполняются под непосредственным впечатлением (или с натуры) от того или иного события, встречи, не связываясь в воображении художника с будущей тематической композицией, с конкретным сюжетом. Увидел художник поразившую его группу школьников на вокзале, достает альбом и тут же зарисовывает ее. Привлекло его внимание поваленное молнией дерево или зеркальная гладь ясного озера — опять карандаш с альбомом в руки. Такое собрание рисунков впрямь необходимо в дальнейшей творческой работе, позволяет накапливать наблюдения и нередко служит отправным моментом в создании замечательных произведений искусства.

Большую пользу оказывает рисование на улице, в метро, в учреждениях, на стройках, во время экскурсий и т. п. Помимо накопления впечатлений такое рисование развивает умение «видеть» действительность, характерные особенности предметов и явлений. Умение же

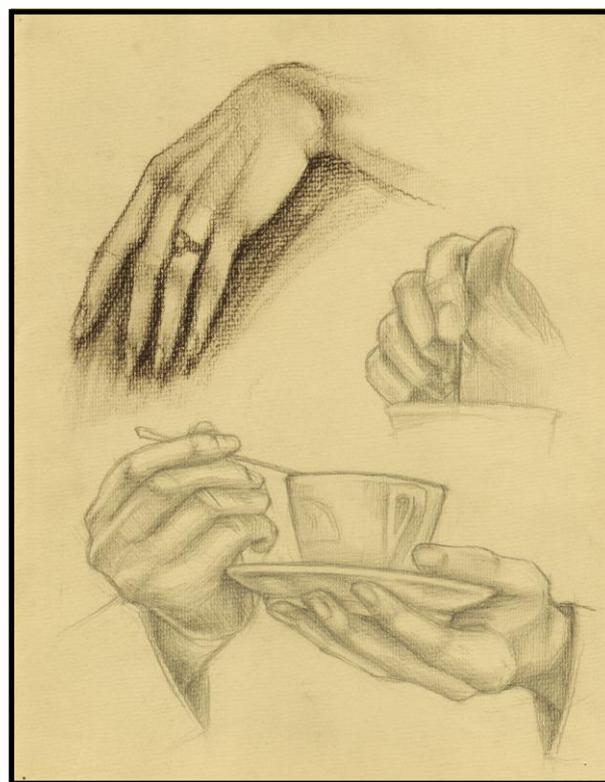
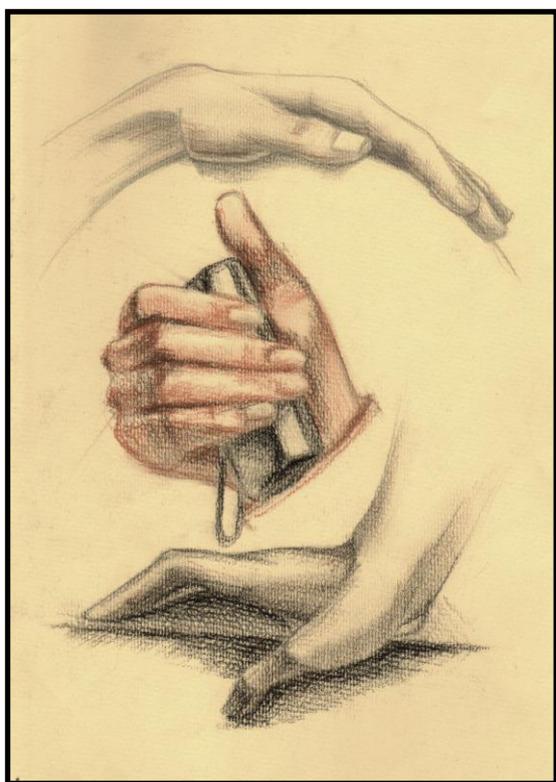

«видеть»— необходимый компонент художественного творчества. Особое значение приобретает набросок для развития глаза, руки и наблюдательности юного художника, ведь в этом случае рисовальщик вынужден отбрасывать детали, стремится несколькими линиями, штрихами схватить лишь самое существенное, характерное для данной модели.

Техника наброска. Для рисования набросков необходим маленький карманный альбом в твердом переплете (размер приблизительно 9 x 15 см) с заменяющимися листками, а также альбом большого формата (приблизительно 20 x 27 см) с жесткой крышкой. Рисовать в альбоме надо на одной стороне листа. Наброски рисуют легким контуром, стараясь поначалу чуть-чуть прикасаться мягким карандашом к бумаге, охватывая сразу возможно большие формы.

В наброске, который затем используют в дальнейшей работе, следует какие-то детали, форму и складки одежды, а также форму здания, листа или ствола дерева и т. д. зарисовать отдельно и очень тщательно. При зарисовке дерева группы листьев связывают с соответствующей веткой, отмечают степень густоты и разреженности листьев.

Выполняют наброски твердыми и мягкими графитными карандашами, цветными карандашами, тушью (с помощью кисти или пера), соусом (сухим и мокрым), сангиной, пастелью, древесным и прессованным углем, акварелью (однотонной), мелом. При набросках мелом используют тонированную бумагу или картон.

Этюд (франц. *etude* – изучение) – художественное произведение, выполненное, как правило, непосредственно с натуры, представляет собой изучение, отработку художником

какого-либо частного изобразительного мотива. Часто этюд – это подготовительный материал для большого серьезного произведения, однако нередко имеет и самостоятельное значение. Этюд — термин, употребляющийся в музыке и в живописи, по аналогии применяемый и в области литературы. Наряду с развитием техники, этюд нередко достигает и чисто художественных целей. Но служебный смысл живописного этюда, помимо того, определяется еще и как подготовительная работа к крупному полотну, предварительная разработка деталей большой картины.

Эскиз (фр. *esquisse*) — предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части. Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как готовая работа, часто состоит из множества перекрывающихся линий.

Эскизы недороги и позволяют художнику сделать наброски и попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их в живописи. Карандаш или пастель более предпочтительны для эскизов из-за ограничений во времени, но быстро сделанный набросок акварели или даже быстро смоделированный макет из глины или мягкого воска может также считаться эскизом в более широком значении слова.

Вопреки популярному убеждению, художники часто используют ластик при рисунке. Стирательная резинка может применяться для удаления линий построения или для смягчения слишком резких линий.

Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике.

Зарисовка – это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, а также ради упражнения или со специальной целью (например, по заданию газеты, журнала). В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные

художнику детали. Зарисовка включает легкую штриховку, а также растирку, имеющую цель передать в изображении впечатление объемности и освещенности объекта.

Рисование драпировки. Фон в натюрморте играет большую роль. Умение художника «увязать» фон с предметами говорит о его профессиональном уровне. Чаще всего в роли фона при рисовании натюрморта выступает драпировка.

Драпировка – это ткань, постеленная на плоскость под предмет или наброшенная на него так, что образует складки. Драпировками называются шторы, скатерти, покрывала. Драпировка будет выглядеть по-разному в зависимости от вида ткани, её качества. Жёсткая, например парча, даёт крупные и торчащие складки, у шерсти складки меньшего размера, а шёлковые ткани образуют лёгкие, мягкие и мелкие складочки. Для рисования драпировки лучше брать ткань гладкую, немнущуюся и однотонную (без узора). Чтобы узнать тип складок, ткань закрепляют на вертикальной поверхности так, чтобы складки спадали вниз. Рисуя ткань, закреплённую в одной точке на вертикальной поверхности, прежде всего нужно разглядеть, как образуются складки. Мы видим, что складки образуются в одной точке и, расширяясь, расходятся вниз. Они также образуют выпуклые и углублённые поверхности. Углублённые поверхности более тёмные, чем выпуклые.

Начиная штриховку складок, наносят штрихи по направлению движения складок, а в углублениях — вдоль натяжения поверхности ткани. Всю драпировку покрывают штрихами, а в тенистых местах тон усиливают. Складки драпировки должны быть хорошо прорисованы.

Основные этапы для исполнения рисунка с натуры:

- композиция и компоновка;
- строение;
- светотеневая проработка;
- пространственная проработка;
- детализация;
- обобщение и окончание работы.

Рассмотрим некоторые из этих пунктов.

Композиция (лат. Composito – составление, сочинение) – построение произведения живописи или графики, согласованность его частей, отвечающие замыслу.

Компоновка – составление из отдельных частей единого целого.

Итак, каждый рисунок нужно начинать с композиционного размещения изображения на листе, от этого будет зависеть то, как будет выглядеть будущая картина.

В композиции нужно учитывать масштаб и характер изображения, правильное расположение листа (вертикально или горизонтально), симметричность изображения,

уравновешенность его частей, подчиненность второстепенного главному, выделения зрительного центра.

Главная задача композиции – умение разместить предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое. Построение – следующий этап после композиции. Оно включает в себя учет масштаба и пропорций изображаемых предметов. Здесь происходит прорисовка характера формы предметов или явлений, конструктивное и перспективное изображение в пространстве.

Выявление объема изображаемого с помощью светотени. Светотень – это сочетание света и тени на поверхности предмета, градации светлого и темного, помогающие выявлению формы и среды. Благодаря светотени лучше воспринимаются объем, пластические особенности природы, имеет градации: свет, тень, полутень, рефлекс и блики.

Свет – наиболее освещенные части природы. Светлота тона зависит от его соотношения с соседними тонами.

Тень – наименее освещенная часть предмета в природе. Тень бывает собственной, т.е. лежащей на самом предмете и выявляющей его форму, и падающей – отбрасываемой освещенным предметом на поверхность стола, пола, или фон. Степень темноты тени определяется при сравнении с освещенными частями предмета.

Полутень – переходная степень от ярко освещенной до глубоко затененной части предмета. Полутень относится к освещенной части, при помощи полутени моделируют объем в изображении предметов.

Рефлекс (лат. reflexus – обращенный, повернутый назад, отраженный) – 1. Цветовой оттенок на поверхности предмета, возникающий в результате отражения лучей света от окружающих предметов. 2. В рисунке и живописи – отражение света с поверхности одного предмета на затененной поверхности другого. Тонкое и точное воспроизведение рефлексов способствует передаче объема, богатства цветов и оттенков изображаемой природы.

Блик – отблеск света; прямое отражение его на гладкой поверхности, самое яркое на предмете. Вместе с освещенными частями и тенями создает иллюзию объемности изображенных предметов.

Тон (франц. ton, от греч. tonos – напряжение, ударение) – качество, оттенок цвета или степень его темноты. В рисунке, который обычно выполняется материалом одного цвета, тон наряду с линией является ведущим художественным средством. В рисунке при помощи соотношений различных тонов передают объемность форм, положение в пространстве и освещение предметов. Тон же передает различия по светлоте, которые обусловлены в природе разнообразием цвета и материала.

Работа над выявлением объема предмета тоном – это лепка формы предметов с его помощью. Падающие тени всегда темнее собственных, особенно от наиболее близко расположенных предметов. Работая над рисунком, необходимо постоянно сравнивать светотеневые отношения предметов друг с другом. Главное в работе тоном – это выявление формы предметов и умение работать тональными соотношениями. При штриховке целесообразно класть тон штрихами по форме предмета, так как такое направление штриховки дает хорошую возможность добиться иллюзии объемности формы предмета.

Детализация, обобщение и завершение работы. Переходя к детальной проработке формы предметов, нельзя забывать, что детали подчинены единому целому, в противном случае они будут раздроблены. Работу стоит вести в совокупности, продвигаясь от общего к частному и от частного к общему, т.е. последовательно.

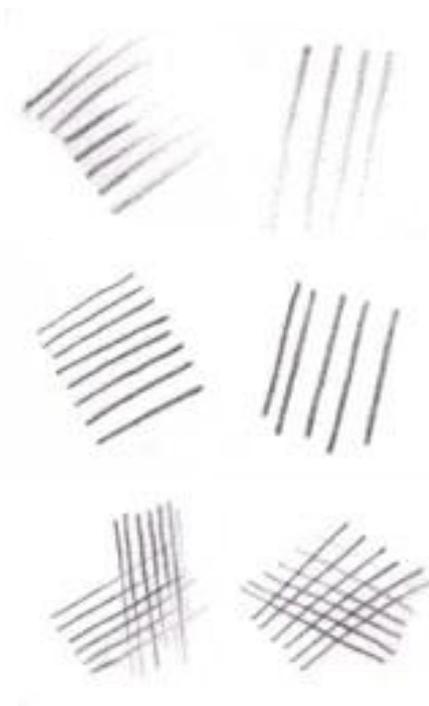
Рисунок следует привести к общему соподчинению всех тонов в соответствии с общим зрительным впечатлением и композиционной целостностью.

Техника выполнения штриховки

Штрих (*нем. Strich от лат. Strictus — сжатый, узкий, тесный*) — изобразительное средство графического искусства. Штрих может быть прямым, наклонным, перекрестным, он имеет собственную направленность и экспрессию. С помощью штриха можно моделировать объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые отношения. Если же направленность и структура штриха не выявлены, а, напротив, замаскированы, например, при работе мягким карандашом, углем, сангиной, такой прием называют тушёвкой.

Штриховка в отличие от тушевки имеет ярко выраженные особенности. Опытный рисовальщик может достичь только ею передачи всех тональных и материальных свойств природы. При этом он пользуется разнообразными по следу карандаша на бумаге штрихами — прямыми и изогнутыми, короткими и длинными, накладывающимися друг на друга в несколько слоев. Следовательно, 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. Различная толщина штриховых линий в световой и теневой частях объемной формы позволяет передать глубину пространства.

Множество параллельных или перекрещивающихся штриховых линий создают так называемое штриховое тональное пятно требуемой силы. Наряду с линией штрихи используются в процессе первоначальной разработки композиции.

Линии можно проводить с большим нажимом в начале штриха, и почти не касаясь в конце.

Линии можно проводить равномерно.

На один слой штриховки можно наложить еще один. Это позволит увеличить контраст и более четко обозначить тени. С помощью изменения плотности, направления и толщины штриха второго слоя можно добиться разных эффектов затенения. Таких слоев может быть сколько угодно.

Перекрёстную штриховку получают нанесением нескольких слоев параллельной штриховки. Направление штрихов каждого слоя слегка изменяется, чтобы в результате образовалась ромбоидальная сетка, придающая заштрихованной фигуре движение и трепетность.

Живопись. Техника акварели

Акварель (франц. aquarelle, от итал. acquerello, от лат. aqua – вода) – живопись прозрачными красками. Водно-клеевая прозрачная краска из тонко растертых пигментов, смешанных с камедью, декстрином, глицерином (иногда с медом или сахарным сиропом). Акварель вошла в употребление позже других материалов живописи. Акварелью работают по сухой или сырой бумаге круглыми кистями из мягкого волоса.

Этапы работы. В акварели краску накладывают не густым слоем, который высыхает на поверхности бумаги, а сильно разведенной водой, размягчающей бумагу, по которой краска разливается, частично в нее впитывается, оставляя после испарения воды тонкий слой красочного порошка, через который сквозит бумага. Акварельную кисть следует обильно насыщать водой.

Несмотря на трудности техники, акварельные краски удобнее для этюдных работ начинающего художника, так как для первоначального упражнения в акварели кроме красок понадобятся только лист бумаги, стакан с водой, кисточка и обыкновенное блюдо.

От акварельной краски требуется, прежде всего, чтобы она была прозрачной, отличалась чистотой цвета, равномерно ложилась на бумагу, и чтобы цвет ее как можно меньше изменялся при высыхании.

Необходимо учитывать то, что смесь, составленная на тарелке или на палитре, имеет один цветовой тон, а положенная тонким слоем на бумагу – совсем другой. При высыхании

тон еще более изменяется. Поэтому на палитре пробуют каждый составленный тон, прежде, чем положить его на картину.

Не всегда можно положить второй слой акварельной краски на предыдущий, уже высохший, так как он при этом смывается. Поправки в акварели делать очень трудно, потому что прозрачные краски не покрывают друг друга, а сливаются в общий прозрачный слой, и для исправления неудачных мест приходится смывать написанное. Это требует определенного навыка.

Поскольку живопись акварелью прозрачная, светлые цвета и светлые тона создаются за счет просвечивания фона (бумаги).

Для того чтобы работа продвигалась успешно, необходимо соблюдать следующие этапы:

- анализ формы предметов постановки;
- композиция: изучить натурную постановку и определить точку зрения; определить масштаб и характер предмета (предметов) и правильно расположить лист бумаги (вертикально\горизонтально); разместить и уравновесить предметы на листе бумаги; определить центр композиции; построить предметы с учетом перспективы, пропорции и передачи характера;
- выявить объем предметов посредством светотени;
- полная цветовая тональная проработка формы;
- подведение итогов работы над рисунком.

Методы письма в акварели

Алла прима (итал. *alla prima* – с первого раза) – живопись по сырому. Прием в живописи, когда картина пишется без предварительных прописок и подмалёвка за один прием. Все цвета берутся сразу в нужную силу. Здесь более употребительны механические смеси – составление искомого цвета с помощью нескольких красок, но при составлении смесей не рекомендуется прибегать ко многим краскам. Произведения, выполненные в этой технике, отличаются свежестью и непосредственностью.

Лессировка (нем. *lasierung*) – наслаивание одного цвета на другой. Сперва прописывают освещенные участки (или самые светлые) по всему этюду, сравнивая их по цвету. Затем прописывают полутени, одновременно на всех предметах, сравнивая их с цветом освещенных участков. Далее прописывают тени, что повышает цветовую насыщенность работы.

Все прописки осуществляют прозрачными красками. Чтобы нижний слой не размывался, перед последующим перекрытием ему дают хорошо просохнуть. Итак, при методе лессировок глубина и насыщенность цветового тона, его общая сила достигаются путем последовательного перекрытия просохшего слоя каждый раз прозрачным слоем краски.

Отмывка – акварельная техника с использованием очень жидкой краски, в которой начинают писать прозрачным слоем, многократно проходя те места, которые должны быть темнее. Затемнения добиваются постепенно. Чаще всего применяется архитекторами и дизайнерами.

Материалы для выполнения работ

Карандаши. Художник должен сделать карандаш послушным орудием в своих руках, извлечь из него все богатство цветовых возможностей, которые он может дать.

Карандаши бывают различной твердости и оттенка: Н твердые – используются в черчении; В мягкие и НВ средние – используются в рисовании, так как они дают больше возможностей для переходов и различных оттенков. (Лучшие карандаши готовятся из графита (кристаллический углерод). Графитные карандаши выпускаются под номерами: 1-й – самый мягкий, 2-й – средний, 3-й – твердый). Высший сорт карандашей имеет 14 номеров твердости: от 1 до 6Н – твердые, от 1 до 6В – мягкие, от 1 до 2 – средние.

Бумага для рисования. Для набросков карандашами можно использовать любые сорта белой бумаги. Для длительных рисунков нужна бумага шероховатая (ватман, александрийская, полуватман). Для первичных набросков можно использовать любую бумагу, вплоть до оберточной, для длительного рисунка – шероховатую (ватман, александрийскую).

Уголь (мягкий материал). Чаще всего уголь употребляется для быстрых набросков, хотя его можно использовать и для длительных рисунков. Углем наносят контуры для работ маслом. Уголь удобен тем, что он легко смахивается с бумаги и допускает многократные поправки в рисунке (незаменим для быстрых набросков, эскизов). Углем можно работать только на шероховатой поверхности, так как на гладкой он не держится. Недостаток – при малейшем сотрясении стряхивается с бумаги, потому требует закрепления.

Кисти. Кисти для акварельной живописи употребляются хоряковые, беличьи и колонковые. Лучшими являются колонковые, так как они отличаются исключительной упругостью. Проверка кисти: окунуть в воду, если острый конец – хорошая, образуется несколько концов или тупой конец – плохая, для работы не годится. Хорошей акварельной кистью большого размера, но с тонким концом, можно проработать картину до мельчайших подробностей. Очень маленькой кистью покрыть поверхность ровно невозможно, поэтому, при выборе кисти следует учитывать и величину исполняемой картины.

Гуашь. Существенное отличие гуаши от акварели состоит в том, что в акварели, сколько бы слоев краски ни накладывали, один слой всегда будет сквозить через другой, а через них будет просвечивать белая бумага. В гуаши слой краски непрозрачен и совершенно закрывает поверхность, на которую положена краска.

Краски менее прозрачные, чем акварель, ложатся на бумагу более густым слоем. Писать гуашью можно и обыкновенными акварельными красками, только вводя белила.

При высыхании гуашь сильно меняет оттенок (гораздо больше, чем акварель), поэтому при составлении тона на палитре надо учитывать степень его изменения при высыхании. На бумаге гуашь ложится ровнее, чем акварель. Обычно ею пишут плакаты и эскизы театральных декораций. Так как гуашь непрозрачна, ею можно писать на цветной бумаге (очень темная или очень яркая цветная бумага несколько изменит тон картины).

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ на тему «Композиция из геометрических тел по воображению»

(для студентов очного и заочного отделения)

Для студентов заочного отделения предусматривается:

- 1. Изучение теоретической части (с. 1-18).*
- 2. Выполнение набросков в количестве 10 штук в соответствии с изученным материалом.*
Формат: А4, А5; материалы: простой карандаш, мягкий материал, линер;
бумага: белая, тонированная, для пастели, для набросков.
- 3. Выполнение контрольной работы – задания-билета по номеру шифра.*

Существуют два основных способа рисования — с натуры и по представлению.

Рисование по представлению производится без натуры. Представить себе что-то возможно лишь на основе некогда сформированного в сознании образа, а воссоздать его в рисунке можно по памяти, по воображению, по описанию.

На контрольную работу отводится 12 академических часов самостоятельной работы. Обязательным условием успешного выполнения работы являются регулярные консультации с преподавателем на всех основных этапах работы:

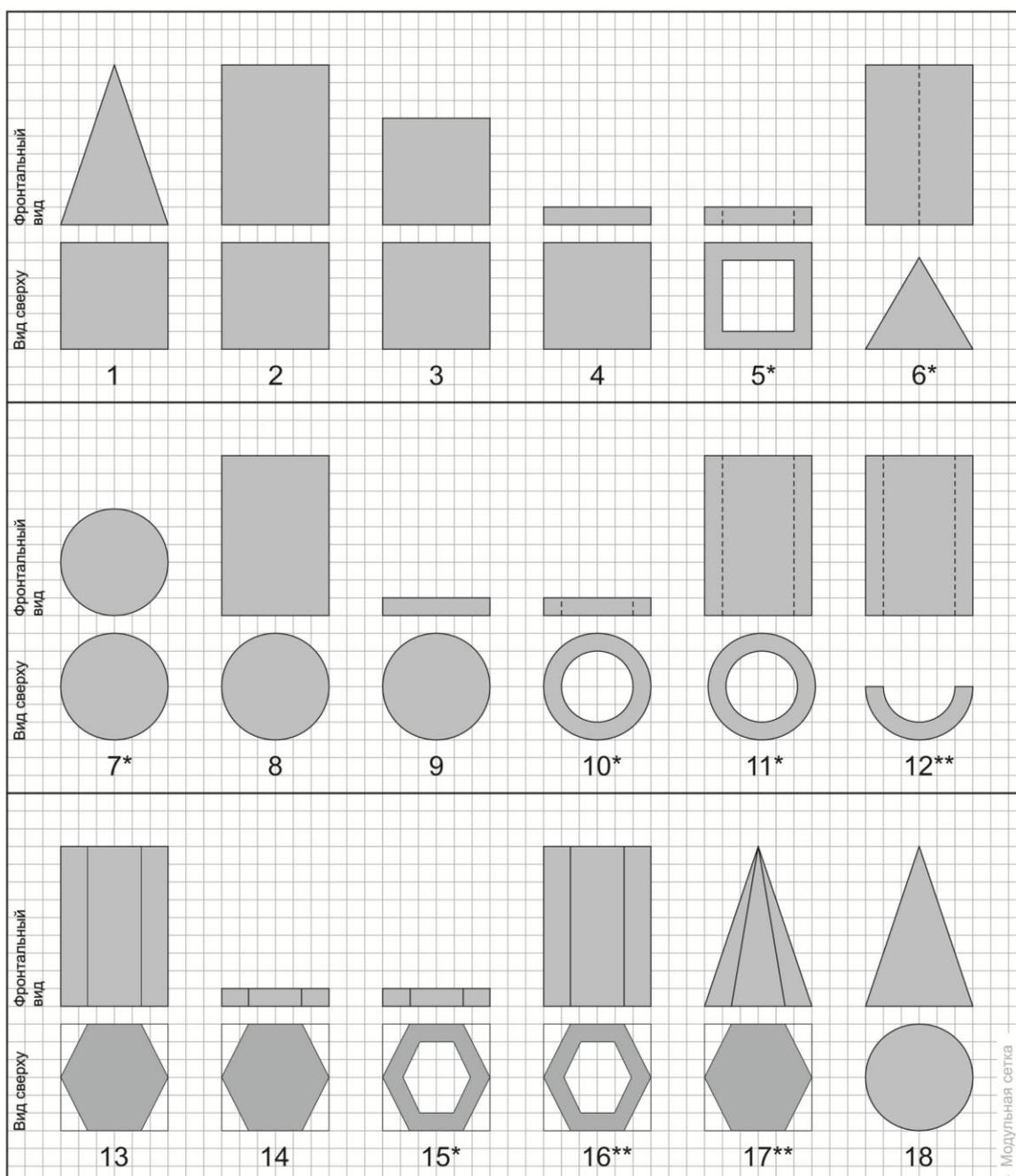
- выдача задания;
- утверждение окончательного эскиза для основной проработки;
- утверждение компоновки на листе;
- геометрические построения фигур и врезок;
- графическая проработка.

Для выполнения контрольной работы предусмотрен индивидуальный набор фигур (билет), который студентам очной формы обучения выдает преподаватель, а для студентов заочного отделения определяется номером шифра (1 или 2 последние цифры).

Задание: выполнить рисунок на тему «Композиция из геометрических тел по воображению».

Цель работы: данное упражнение направлено на развитие навыков составления композиции и рисунка по воображению, построения врезок геометрических фигур друг в друга, оттачивания штриха.

Геометрические фигуры для выполнения контрольной работы

Общие требования к работе:

- использовать все обязательные фигуры (4 – 5), заданные по билету, с возможностью повторения 1 – 2 из них. Общее количество фигур не должно превышать 7);
- выполнить не менее двух предварительных объемных эскизов, небольших по размеру (приблизительно 5x5 см), расположенных в углах листа;
- один из эскизов проработать, оформив в окончательный вариант;
- грамотно и сомасштабно закомпоновать изображение в листе;
- изобразить видимый и невидимый контур элементов в объемной композиции (две толщины линий: большая и меньшая соответственно) на эскизной стадии и в окончательном варианте;
- соблюсти пропорций фигур и их модульность относительно друг друга.

Формат листа, материал исполнения: работа выполняется на бумаге формата А3 графитным карандашом.

Время выполнения работы – 12 часов.

Билет содержит обязательные для использования 4 – 5 фигур (различной сложности), одну или две из которых студенты могут дублировать в составляемой композиции. Общее количество фигур не должно превышать 7.

Примеры билетов для выполнения контрольной работы

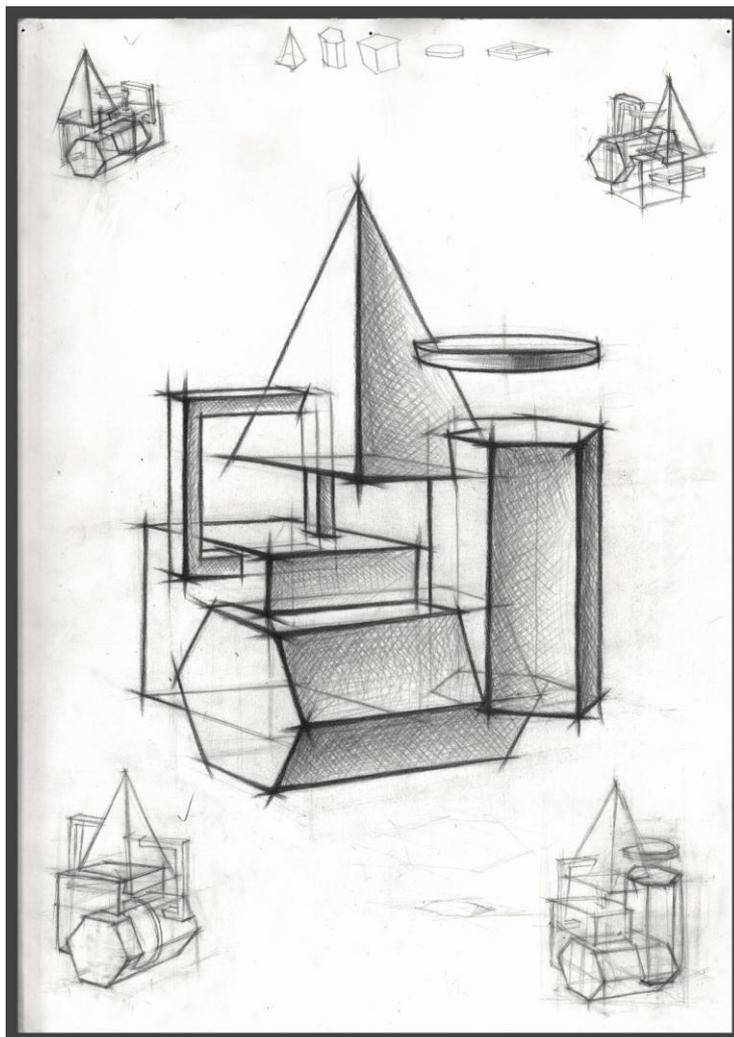
(заочное отделение по номеру шифра – 1 или 2 последние цифры шифра)

1. Основные фигуры: 3; 1; 13; 14; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
2. Основные фигуры: 3; 1; 13; 15; 4. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
3. Основные фигуры: 3; 1; 16; 14; 4. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
4. Основные фигуры: 3; 1; 13; 15; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
5. Основные фигуры: 3; 18; 13; 14; 10. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
6. Основные фигуры: 3; 18; 16; 14; 9. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
7. Основные фигуры: 3; 18; 13; 15; 10. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
8. Основные фигуры: 3; 18; 13; 15; 9. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
9. Основные фигуры: 3; 1; 8; 10; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
10. Основные фигуры: 3; 1; 11; 10; 4. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.

11. Основные фигуры: 3; 1; 11; 9; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
12. Основные фигуры: 3; 18; 8; 10; 4. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
13. Основные фигуры: 3; 18; 11; 10; 4. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
14. Основные фигуры: 3; 18; 11; 9; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
15. Основные фигуры: 3; 1; 2; 4; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.
16. Основные фигуры: 3; 18; 2; 10; 5. С возможностью дублирования 1-2 фигур. Максимальное количество фигур 7 штук.

При проверке работы на оценку влияют следующие позиции:

- использование всех обязательных фигур, обозначенных в билете;
- наличие предварительных эскизов;
- выявление осей равновесия композиции и соотнесение с ними массы элементов;
- выявление главного (материализованного или нет в зависимости от поставленной задачи) и соотнесение его с осями равновесия;
- уравнивание на листе окончательного варианта;
- выявление контура всех элементов при их организованной взаимосвязи;
- соблюдение пропорций фигур, заданных по билету;
- соблюдение правильности врезок фигур друг в друга, построения невидимых контуров фигур;
- создание неожиданных, ярких, нестандартных эскизных решений в ограниченных условиях билета;
- использование различных композиционных свойств и понятий;
- выразительное графическое исполнение эскизной стадии и окончательного варианта.

Оценки за работу выставляются по пятибалльной шкале.

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Рисунок и живопись»

1. Правила и последовательность рисования натюрморта.
2. Роль рисования по памяти и представлению. Виды набросков.
3. Рисование экстерьера. Что понимают под экстерьером в рисунке? Выбор материала и формата бумаги при работе над экстерьером.
4. Разнообразие материалов, используемых в рисунке.
5. Особенности использования различных техник штриха в рисунке.
6. Выбор материалов в рисунке.
7. Особенности работы мягкими графическими материалами (уголь, сангина, соус).
8. Особенности рисования пастелью. Цвет в рисунке.
9. Понятие о пропорциях. Роль пропорций в рисунке.
10. Пропорциональные соотношения простых геометрических тел.
11. Последовательность рисования группы геометрических тел.
12. Принципы линейно-конструктивного построения простых геометрических тел.
13. Основные принципы и законы передачи объема в рисунке.
14. Понятие полутени, тени и блика в рисунке. Степень освещенности отдельных участков предметов.
15. Собственные и падающие тени. Рефлексы.
16. Задача для выполнения живописной постановки.
17. Дать определение пигменту.
18. Акварель и ее свойства, способы работы акварельными красками.
19. Инструменты и приспособления, применяемые в живописи.
20. Чем отличаются выразительные средства от выразительных свойств.
21. Понятие композиции.
22. Ритм в живописи.
23. Понятие пластики в живописи.
24. Понятие фактуры.
25. Понятие тональности.
26. Факторы композиции и средства выражения композиционного замысла.
27. Разновидности композиций и виды.
28. Целостность как одна из составляющих композиции.
29. Природа цвета.

30. Основные и дополнительные цвета.
31. Понятие тона, насыщенности, светлоты.
32. Яркость цвета в живописи.
33. Цветовой контраст.
34. Цветовой нюанс.
35. Монохромия и полихромия.
36. Психологические аспекты цвета.
37. Цвет как средство композиции.
38. Виды живописи.
39. Что вы знаете о картинах?
40. Что вы знаете о портрете?
41. Понятие пейзажа.
42. Понятие натюрморта.

Словарь терминов

А

А́брис (через польск. Abrys от нем. Abriss — чертеж, контур; др.-нем. rizen — чертить, резать) — контурный рисунок, создающий общий вид, силуэт, план, очертание какой-либо формы.

Акварель – 1) краски, растворимые в воде, в которых в качестве связующего вещества используются растительный клей, казеин или гуммиарабик; 2) техника живописи акварельными красками или произведение, выполненное в этой технике. Растворимыми в воде красками являются также темпера, в которой связующим служит яичный желток, и гуашь – краски, приготовленные на основе растительного клея (камеди). Термин «акварель» обычно употребляется применительно к технике живописи, при работе в которой пигмент растворяют в воде и наносят на бумагу прозрачными тонкими слоями; в темпере и гуаши краски накладываются плотно, создавая непрозрачную живописную фактуру.

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

Акварель «по сырому» – акварель в технике «A 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.

Алла-прима – художественный прием в живописи, состоящий в том, что картина не пишется без предварительных прописок и подмалёвок.

Ахроматические (бесцветные) – белый, серый, черный.

Б

Блик – элемент светотени. Наиболее светлое место на освещенной поверхности. Это место по своей яркости резко отличается от общего тона предмета.

Блик – отблеск света; прямое отражение его на гладкой поверхности, самое яркое на предмете. Вместе с освещенными частями и тенями создает иллюзию объемности изображенных предметов.

Боковое освещение (слева или справа) – хорошо выявляет форму, объем, фактуру объектов.

В

Вкус – способность к наслаждению, ощущению, чувственному, эмоциональному восприятию действительности. Наличие у человека вкуса определяет возможность эстетического отношения к миру.

Вкус – природное качество, но он может развиваться и воспитываться. Развитие, совершенствование вкуса предшествует эстетической и художественной деятельности. Поэтому выражение «о вкусах не спорят» справедливо лишь в том смысле, что вкус — данное человеку природой свойство, и он индивидуален, субъективен. Но это определение недостаточно, поскольку «зачаточный» вкус отдельных людей вследствие общения между собой, с природой, произведениями искусства с неизбежностью впитывает вырабатываемые обществом эстетические представления, этические нормы и правила поведения.

Г

Глазомер — способность определять расстояние, не прибегая к помощи каких-либо приборов или устройств (кроме собственных глаз).

Чтобы выработать у себя хороший глазомер, следует постоянно упражняться в определении расстояний, почаще измерять на глаз и при помощи расчетов расстояние до видимых предметов, определять крутизну склонов, ширину и скорость течения рек и т. д. Нужно знать длину своего шага, свой рост и толщину пальца, которым вы визируете.

Градация (лат. gradatio – постепенное повышение, возрастание, усиление от gradus — шаг, ход, движение, течение) — последовательность, постепенность качественных изменений формы: объемности (к примеру, высоты рельефа), фактуры, тона, цвета. Градация — эстетическое выражение ритма, разновидность ритмических структур, проявляющихся в размеренной последовательности объемов или тональной шкале. В искусстве чаще используются не «ступенчатые», а плавные, мягкие переходы, изменения качества тона, цвета (см. валёр; гамма; нюанс). Приемы создания таких градаций называются: моделировка, растяжка, температура. Близкое понятие — пластика.

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

Гуашь (фр. Gouache, итал. guazzo – водная краска, плеск) — вид клеевых водорастворимых красок, более плотных и матовых, чем акварель.

В гуаши слой краски непрозрачен и совершенно закрывает поверхность, на которую положена краска.

Краски менее прозрачные, чем акварель, ложатся на бумагу более густым слоем. При высыхании гуашь сильно меняет оттенок (гораздо больше, чем акварель), поэтому, при составлении тона на палитре надо учитывать степень его изменения при высыхании.

Гуашевые краски изготавливаются из пигментов и клея с добавлением белил. Примесь белил придает гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько выбеливаются (высветляются), что должен учитывать художник в процессе рисования. С помощью гуашевых красок можно перекрывать темные тона светлыми. Высохшее изображение, сделанное гуашью, слегка светлее влажного, что делает сложным подбор цвета.

Д

Детализация – тщательная проработка деталей изображения в зависимости от задачи, которую ставит перед собой художник.

Драпировка – ткань, постеленная на плоскость под предмет или наброшенная на него так, что образует складки. Драпировками называются шторы, скатерти, покрывала.

Ж

Жанр – понятие, объединяющее произведения по принципу сходства тематики. В изобразительном искусстве различают жанр натюрморт, пейзаж, портрет, картина.

Живопись – вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль.

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.

З

Зарисовка – это рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью собирания материала для более значительной работы, а также ради упражнения или со специальной целью (например, по заданию газеты, журнала). В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные художнику детали.

Зарисовка включает легкую штриховку, а также растирку, имеющую цель передать в изображении впечатление объемности и освещенности объекта.

И

Индивидуализация – выявление отличных особенностей предметов, включая детали.

К

Карандаш – один из основных инструментов и одновременно материалов изобразительного искусства.

Картина – живописное произведение, самостоятельное по значению. Картины бывают различных жанров. В отличие от этюда картина отображает действительность с большой глубиной.

Колорит – гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине.

Колорит – совокупность цветов определенной тональности, образующих систему.

Композиция (лат. composito-составление, сочинение) – построение произведения живописи или графики, согласованность его частей, отвечающих замыслу.

Компоновка – составлять из отдельных частей единое целое.

Контражурное освещение – источник света находится за объектом.

Л

Лессировка – прием живописной техники, состоящей в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок поверх высохшего красочного слоя. Лессировка позволяет:

- изменить, усилить или ослабить цветовые тона;
- достигнуть легкости и звучности тона;
- обогатить колорит, придать ему большее единство и гармонию.

Локальный цвет – основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний.

Локальный цвет – цвет, характерный для окраски данного предмета, несколько изменяющийся под воздействием освещенности, воздушной среды, окружающих цветов.

М

Мазок – след кисти с краской, оставленный на холсте. Техника живописи мазками очень разнообразна и зависит от индивидуальной манеры мастера.

Н

Набросок – быстрый рисунок. Трактовка формы в наброске обычно отличается значительной обобщенностью, так как его цель – дать общее представление о натуре.

О

Обобщение рисунка – подчинение деталей большой форме, выявление главного выразительного, собирание натюрморта в единое целое.

Образ – форма отражения явлений действительности в искусстве, форма художественного воспроизведения действительности. Образ является чувственно-конкретным, наглядным выражением идеи.

Орнамент – узор, основанный на повторе и чередовании составляющего его элемента.

Основные цвета – цвета, которые невозможно получить при помощи смешения каких-либо красок (красный, желтый, синий).

У каждого цвета есть три основных свойства: цветовой тон, насыщенность, светлота.

Отмывка – акварельная техника с использованием очень жидкой краски, в которой начинают писать прозрачным слоем, многократно проходя те места, которые должны быть темнее. Утемнения добиваются постепенно. Чаще всего применяется архитекторами и дизайнерами.

П

Подмалёвок — вариант эскиза в живописи, начальный этап работы над картиной, представляющий собой нанесение на холст композиции будущей работы, раскладка основных цветовых «пятен», грубая проработка объёма и формы основными тонами краски. Предназначается для последующей точной прорисовки.

Подмалёвок выполняется с расчётом на просвечивание его через те тонкие слои красок, которые наносятся на завершающей стадии работы.

Выполняться подмалёвок может водяными красками – акварелью и темперой, или масляными красками.

Полутень – переходная степень от ярко освещенной до глубоко затененной части предмета. Полутень относится к освещенной части. При помощи полутени моделируют объем в изображении предметов.

Портрет – жанр изобразительного искусства, а также произведение, посвященное изображению определенного человека или нескольких людей.

Р

Ракурс – перспективное сокращение живых и предметных форм, значительно изменяющих их внешний вид. Ракурс обусловлен точкой зрения на натуре.

Рефлекс (лат. reflexus – обращенный, повернутый назад, отраженный) – 1. Цветовой оттенок на поверхности предмета, возникающий в результате отражения лучей света от окружающих предметов. 2. В рисунке и живописи – отражение света с поверхности одного предмета на затененной поверхности другого. Тонкое и точное воспроизведение рефлексов способствует передаче объема, богатства цветов и оттенков изображаемой природы.

Рисунок (англ. drawing) – какое-либо изображение на плоскости, выполняемое от руки с помощью графических средств: контурной линии, штриха, пятна. Различными сочетаниями этих средств (комбинации штрихов, сочетание пятна и линии и т. д.) в рисунке достигаются пластическая моделировка, тональные и светотеневые эффекты. Рисунок, как правило, выполняется одним цветом либо с более или менее органическим использованием разных

цветов. Сфера применения рисунка чрезвычайно обширна (научно-вспомогательного, прикладного, технического характера); художественный рисунок составляет одну из важнейших и широко развитых областей изобразительных искусств и лежит в основе всех видов художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф, гравюра, офорт). Рисунок в живописи составляет обычно начальную стадию выполнения произведения и играет важнейшую роль в определении очертаний, формы, объёма предметов и расположения их в пространстве. Поэтому термином «рисунок» обозначается также совокупность линейно-пластических элементов живописи, определяющая структуру и пространственное соотношение форм.

С

Свет – в изобразительном искусстве элемент светотени. Как в природе, так и в произведениях искусства термин служит для обозначения наиболее освещенных частей поверхности.

Свет – наиболее освещенные части природы. Светлота тона зависит от его соотношения с соседними тонами.

Света спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.

Светотеневые градации:

- Свет – самое светлое место.
- Полутень – то место, где лучи лишь скользят.
- Тень – место, куда свет не проникает.
- Блик – самое яркое место, где отражается источник света.
- Рефлекс – отсвет от освещенных плоскостей в тенях.
- Тень на самом предмете – собственная тень, которую он отбрасывает – падающая.

Силуэт – форма фигуры или предмета, видимая как плоское пятно, заполненное черным или каким-либо другим однотонным цветом, а также разновидность графической техники, когда изображение дается на фоне плоским пятном с характерным, выразительным контуром.

Симметрия (греч. соразмерность) – принцип композиционной организации, при котором допускаются нюансные преобразования, отклонения от абсолютной, полной симметрии с сохранением структурной целостности метрики симметричной композиции за счет закономерного расположения тождественных (равных), конгруэнтных элементов или частей композиции относительно воображаемых точки, линии или плоскости. Симметрия – одно из самых сильных композиционных средств, обеспечивающее целостность и уравновешенность формы и составляющих ее элементов. Ось в подобных композициях, совпадая с осью симметрии, создает ощущение тождественного или геометрически подобного равенства частей целого.

Спектр, спектральные цвета (франц. spectre, от лат. spectrum – представление, образ, от spectare – смотреть, созерцать, рассматривать) – в общем смысле совокупность всех значений какой-либо величины.

В теории изобразительного искусства, в частности в колористике (науке о восприятии цвета), спектром называют полную шкалу зрительно воспринимаемого диапазона колебаний электромагнитного поля. Глаз человека видит такой спектр как определенную последовательность тонов хроматической гаммы: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Иначе спектральные цвета называют семью цветами радуги, поскольку в соединении они составляют белый дневной свет.

Стилизация – это:

1) намеренная имитация художественного стиля, характерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и культуры определенной социальной среды, народности, эпохи. Нередко связана с переосмыслением художественного содержания, составляющего основу имитируемого стиля;

2) в изобразительном и преимущественно в декоративном искусстве, дизайне – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов; особенно характерна для орнамента, где стилизация превращает объект изображения в мотив узора.

Схематизация – упрощенное изображение общей формы.

Т

Тема – главная мысль, круг явлений, выбранных художником для изображения и раскрытия идеи.

Тень – наименее освещенная часть предмета в натуре. Тень бывает собственной, т.е. лежащей на самом предмете и выявляющей его форму, и падающей – отбрасываемой освещенным предметом на поверхность стола, пола, или фон. Степень темноты тени определяется при сравнении с освещенными частями предмета.

Типизация – выявление характерных признаков формы предметов путем построения конструкции с помощью вспомогательных линий.

Тон – физическая характеристика цвета, принадлежащего к простым или основным цветам, определяется его местом в солнечном спектре, степенью чистоты (т. е. примесью к нему белого света, большей или меньшей силы, или же полным отсутствием всякой примеси) и степенью его светлоты.

Тон (франц. ton, от греч. tonos – напряжение, ударение) – качество, оттенок цвета или степень его темноты.

Ф

Фактура (от лат. factūra — обработка, строение) — характер поверхности художественного произведения, её обработки в изобразительных искусствах, своеобразие художественной техники в поэзии, музыке, живописи или скульптуре.

Форма – это единство внутренней конструкции и внешней поверхности объекта.

Формообразование (нем. Bildungstrieb, formge schtaltung (gebung) — нем.) — способ и процесс создания формы; в художественном творчестве — художественной формы, процесс создания формы в деятельности художника, архитектора, дизайнера, в соответствии с общими ценностными установками культуры и теми или иными требованиями, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и используемых материалов.

Формы предметов:

1. Граненые – кубы, призмы, пирамиды.
2. Круглые – шар, цилиндр, конус.
3. Комбинированные – сочетание прямых и кривых поверхностей.

Фреска – один из основных видов монументальной живописи. Связующим веществом в краске служит водный раствор извести или вода.

Фронтальное освещение – источник света освещает объект прямо, т.к. находится перед ним. Слабо выявляет детали.

Х

Хроматические – цветные.

Художественное средство – все изобразительные элементы и художественные приемы, которые использует художник для выражения содержания произведения.

Ц

Цвет – это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение.

Цветовые отношения – влияние цветов друг на друга.

Ш

Штрих (нем. Strich от лат. Strictus – сжатый, узкий, тесный) – изобразительное средство графического искусства.

Штриховка – это нанесение штрихов той или иной толщины и силы нажима, а значит и степени затемнения на том или ином расстоянии друг от друга. Они могут быть прямыми и кривыми, короткими и длинными, накладываться друг на друга в несколько слоев. Тогда получается своеобразная сетка из штрихов.

Э

Эскиз – подготовительный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

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.

Этюдник (см. этюд) – небольшой ящик на складных ножках с емкостью для красок, кистей, растворителей. Удобное приспособление для работы живописца «на натуре». Холст на подрамнике или картон художник прикрепляет на откинутой крышке этюдника.

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

Учебно-методическое пособие по выполнению
самостоятельной и курсовой работы

Редактор Н.К. Крупина
Компьютерная верстка