

ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ

Факультет изобразительного искусства

Радунцева О.А., Ващенко Ю.А.

ТРЕТИЙ КУРС

ОТДЕЛЕНИЯ

СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ

ПРОГРАММА, УЧЕБНЫЙ ПЛАН И

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ НОУ ЗНУИ

© Факультет изобразительного искусства НОУ ЗНУИ

Москва, 2017

Радунцева О.А., Ващенко Ю.А. Программа, учебный план и методические указания для 3 курса отделения станковой живописи и графики

Методические указания и учебный план одобрены методической комиссией факультета изобразительного искусства ЗНУИ, по программе курсов станковой живописи и графики

ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ НОУ ЗНУИ

**Факультет изобразительного искусства ЗНУИ
2017 г.**

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

- **Первое задание.....47 часов**
Натюрморт из листьев
Рисунок и живопись портрета
Техника вспомогательного рисунка: наброски и эскизы
- **Второе задание.....50 часов**
Пейзаж, характерный для данного времени года
Рисунок и живопись фигуры с руками
Декоративная живопись. Абстрактная композиция
- **Третье задание.....50 часов**
Рисунок и живопись интерьера с учётом различной освещённости
Рисунок и живопись фигуры в интерьере
Наброски и эскизы групп людей
- **Четвёртое задание.....51 час**
Портрет в интерьере
Рисунок и живопись интерьера с учётом различной освещённости
Анализ картины известного художника
- **Пятое задание.....58 часов**
Сюжетная композиция с несколькими фигурами
Этюд фигуры человека, написанный на пленэре
Анализ собственной картины
- **Шестое задание.....70 часов**
Тематический натюрморт "Мой мир"
Автопортрет
Декоративно-тематическая композиция
- **Седьмое задание.....70 часов**
Символ в натюрморте и портрете. Символика цветов
Наброски фигуры человека и групп людей
Иллюстрация литературного произведения
- **Восьмое задание.....65 часов**
Копирование портрета известного художника
Пейзаж деревни, села
Эскизы жанровых сцен
- **Девятое задание.....81 час**
Натюрморт или пейзаж
Портрет человека или многофигурная композиция
Творческое задание на свободную тему

Программа третьей ступени курса «Основ живописи, рисунка и композиции» будет включать изучение теоретических основ и выполнение следующих практических работ:

- тематические натюрморты;
- поясной портрет с руками;
- рисунок и живопись фигуры человека в интерьере и на природе;
- композиционные эскизы многофигурных сюжетных сцен;
- декоративные композиции;
- исследовательские работы;
- копирование графических произведений известных художников.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

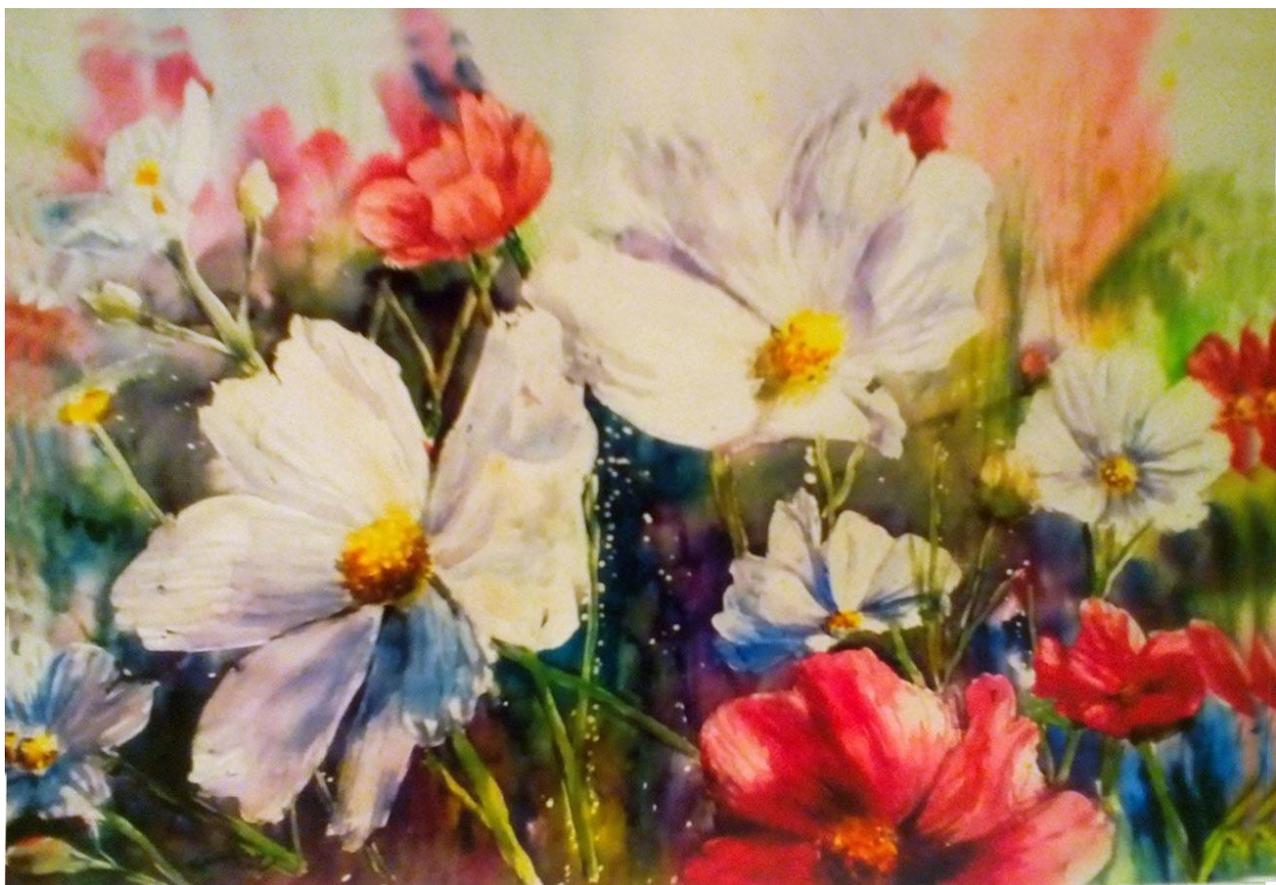
1. Натюрморт из листьев

Один-два эскиза

Приступая к работе, вспомним самое первое упражнение по живописи, выполняемое на I-ой ступени обучения, имея в виду акварельные этюды листьев растений. С тех пор прошло уже немало времени, и мы приобрели достаточный опыт для того, чтобы написать не просто листья, а целый *натюрморт*, состоящий из листьев. Это могут быть отдельные листья, разложенные на столе, или листья на ветках, собранных в букет и поставленных в вазу. Причём для постановки можно взять листья, как с растений одной и той же породы, так и разных. Желательно составить натюрморт, соответствующий тому времени года, когда вы будете над ним работать. То есть, весной в постановку стоит включить листву первоцветов, осенью – листья деревьев и кустарников, летом – добавить к ним ещё и травы. В осенне-зимний период в качестве природы используйте горшечные растения или листву овощных культур, примером чему послужит приведённый ниже акварельный натюрморт из листьев капусты. Начинаем выполнять задание, как и всегда, с подбора формата листа (холста), ориентируясь на размер и форму изображаемых растений. В первую очередь намечаем направление и изгибы веток или стеблей, помня о том, что они являются той основой, на которой будут располагаться листья. После этого тонкими линиями обозначаем очертания и изломы самих листьев, их жилки, места прикрепления к веткам. Обратите внимание, что особенно интересными получаются натюрморты из разнообразных по форме и размеру листьев. Для яркости образа возможно использование и дополнительных элементов, в частности, цветов. Задание выполняется любыми красками на усмотрение учащегося (акварель, гуашь, темпера, акрил, масло).

Асанова Н., студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

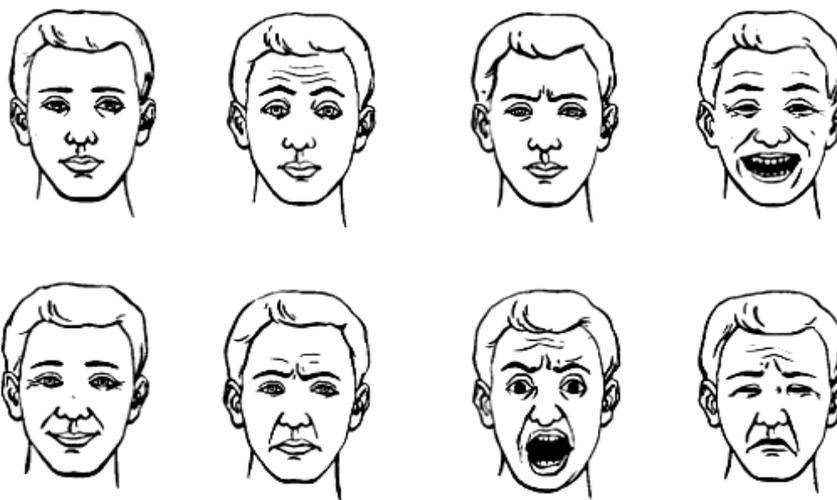

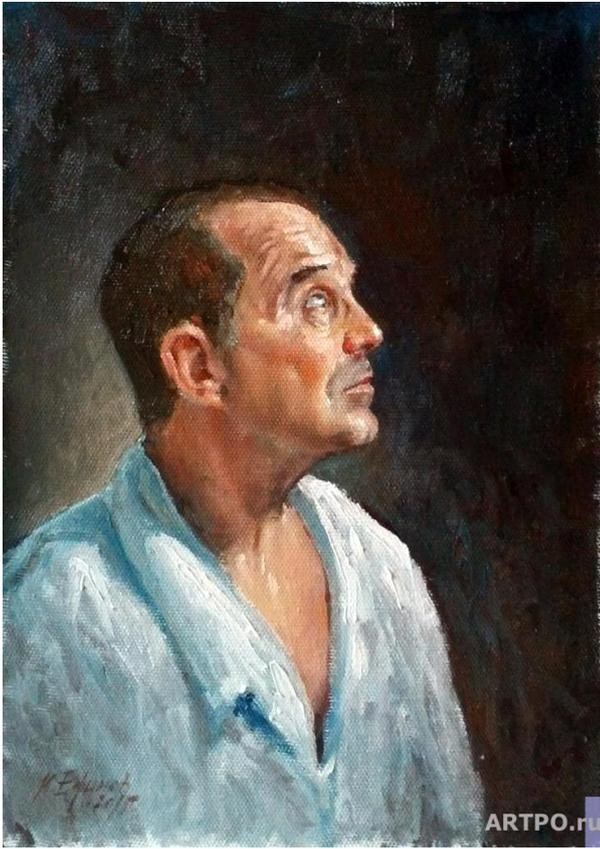
Кустиков Д., выпускник ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

2. Рисунок и живопись портрета

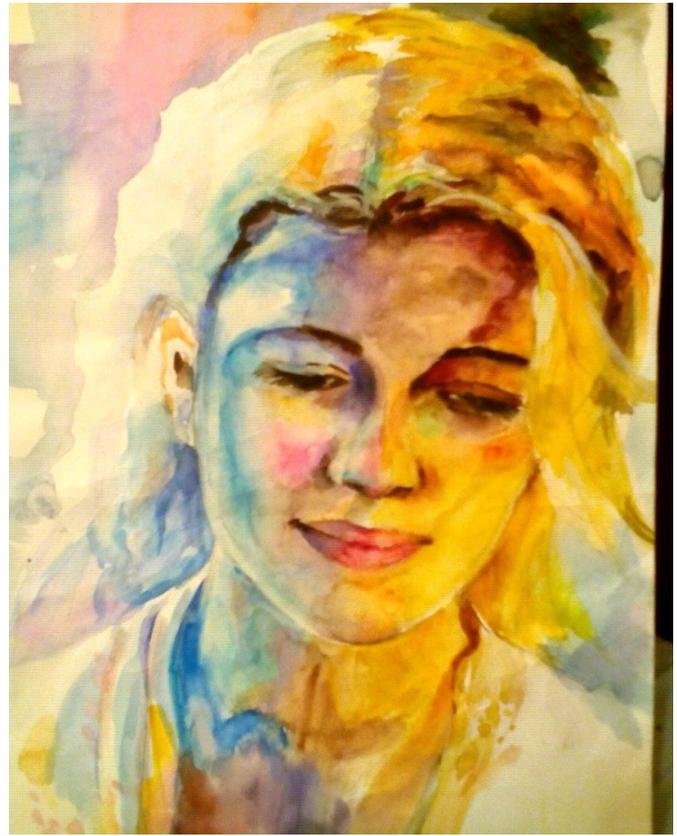
2-3 рисунка и 2 живописных этюда (любыми материалами)

В рамках второго курса мы выполнили уже довольно много работ в жанре портрета, меняя их ракурсы, условия освещённости, колорит. Теперь усложним задачу и будем создавать портреты людей в разном настроении, выявляя их характер и душевное состояние. Изучая лицо портретируемого человека, рассматривая картины выдающихся художников, внимательный студент обязательно замечает, что-то или иное выражение лица связано со смещением его мышц со своих обычных мест. Так, поднятие бровей и широкое раскрытие глаз соответствует выражению внимания. При прищуренных глазах, с взглядом, устремлённым в пространство, лицо выражает размышление, а опущенные брови придают лицу выражение внутренней сосредоточенности. При передаче гнева сильно сдвигаются брови, губы сжимаются, глаза устремлены на предмет, вызвавший ненависть. При улыбке - рот расширяется, губы делаются тоньше, их уголки перемещаются вверх; носогубная складка становится глубже, более изогнутой, часто её сопровождает параллельная бороздка (сокращение мышцы улыбки). От сокращения мышц верхняя губа и крылья носа поднимаются, показывая верхние зубы; щеки становятся более выпуклыми, подвигаются к глазам, мышцы век сокращаются, образуя мелкие морщинки. Ввиду сложностей в поиске моделей для мимических зарисовок, можно понаблюдать сокращение собственных мышц, а потом порисовать своё лицо, глядя на него в зеркало. В таких занятиях помогут помещённые ниже мимические схемы. Переходя к живописи, помимо мимических особенностей лица, учитываем ещё и то, что характер и настроение, передаваемое в портрете, тесно связано и с его колоритом, а также динамикой. Так, для создания яркого и весёлого образа мы чаще всего выбираем сочные краски. Для лирического образа больше подойдут пастельные оттенки воздушность фона. Поэтому при написании портретов используйте следующие выразительные средства: цвет и колорит; контраст или сближенные тона; динамика или спокойствие композиционного решения; характер человека. Для образца приведены работы учащихся и выпускников ЗНУИ, выполненных маслом, акварелью и гуашью.

Ефимов К.Н. выпускник ЗНУИ

Кустиков Д. выпускник ЗНУИ

Ефимов К.Н., выпускник ЗНУИ

Анфимова И.В. студентка ЗНУИ

препод. Ващенко Ю.А.

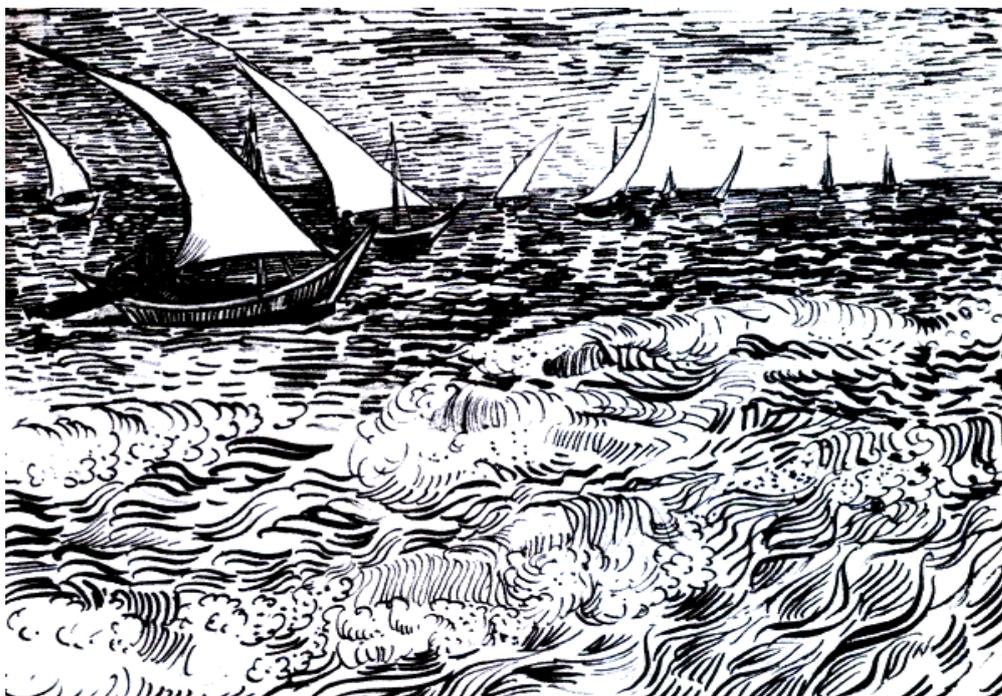
3. Техника вспомогательного рисунка: наброски и эскизы

5-6 работ

Основная задача - передать пропорции и характер изображаемого объекта. Начинать делать наброски лучше с неподвижной (позирующей) или малоподвижной натуры. Старайтесь целиком охватить её силуэт, почувствовать движение формы и хорошо скомпоновать изображение на листе. Первые зарисовки делайте небольшого размера, стремясь к лаконичности.

Помните, что простой мягкий карандаш - это идеальное средство для начинающих. Лучше всего работать карандашом 2М или 3М, уделяя внимание разнообразной *тональности* линии. Монотонная, одинаковая по всей своей длине линия упрощает форму, делая её малоинтересной. Во избежание этого необходимо менять *силу* нажима на карандаш, учитывая, что контрастные линии и пятна помогают выделить первый план, а лёгкие «уводят» взгляд в глубину.

В зависимости от характера касаний карандаш будет оставлять на бумаге самые разные «следы». Можно заточить грифель лопаткой и во время рисования поворачивать его, то тонким, то остро заточенным боком, то широкой лопаткой, то почти плашмя, проводя, таким образом, мягкие, широкие линии. В освещённой части натуры линии тонкие, лёгкие или вообще отсутствуют. В тенях можно усилить линию и немного помочь себе тоном, лёгкой штриховкой по форме.

Винсент Ван Гог «Море»

Опытные рисовальщики используют множество графических приёмов и средств, разнообразные линии, штрихи, пятна, стараясь как можно полнее задействовать возможности материала.

А. Матисс. «Женщина с распущенными волосами»

В. Серов. «Портрет балерины Т. Карсавиной».

Каждый графический материал обладает своими специфическими изобразительными свойствами; так пером, тушью делают небольшие изящные наброски с тонкой прорисовкой линией и малым количеством тона, в нем как бы любованию этим изяществом, в перовом наброске, как и в карандашном, особенно хороша линия. В наброске кистью лучше "работает" пятно. Делают кистью и линейные этюды, но в этом случае необходимо виртуозное владение ею. Мягкие материалы, дающие широкую линию, лучше подойдут для крупных, обобщённых набросков, здесь могут быть использованы и хорошо смотрятся и линия, и пятно. Для небольших размеров такие материалы не годятся. Удачные наброски мягкими материалами необходимо закреплять лаком для волос или другими фиксативами, так как они могут легко осыпаться, размазаться от малейшего прикосновения. Не меньшее значение имеет и подбор бумаги, к примеру, на бумаге рыхлой, быстро и легко впитывающей акварель, трудно писать кистью и пером. Шероховатая бумага хороша для акварели, но не годится для работы пером. На гладкой лощёной бумаге бессмысленно рисовать мягкими материалами - пастелью и сангиной, но зато она хороша для перового наброска тушью. Можно делать наброски прямо кистью, цветом (без предварительного контура карандашом), акварелью и цветными карандашами "Живопись" по сырой поверхности этюда или по уже высохшей акварели пройтись обычными цветными карандашами.

Задание выполняется любыми графическими материалами на усмотрение учащегося (карандаш, уголь, сепия, сангина).

Кустиков Д. выпускник ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

1. Пейзаж, характерный для данного времени года

1 рисунок, 1 этюд

Цель задания - показать в рисунке окружающую местность с учётом того времени года, когда вы его выполняете. То есть, в январе – это будет зимний пейзаж, а в июле, соответственно, летний. В зависимости от того, где вы проживаете, сюжетом этюда может стать городской сквер, поселковая улица, речной причал, лесная опушка и т.п. Главная задача - как можно точнее отобразить в рисунке образ, характер местности, выбранной для работы. Художник не только изображает «уголок природы», а стремится запечатлеть свои чувства, переживания, которые вызывает тот или иной пейзаж.

Очевидно, что во многом настроение, создаваемое в картине, зависит от состояния окружающего пространства. К примеру, весенний пейзаж всегда привлекает лёгкостью тональных отношений, свежестью и чувством пробуждения природы. В то время, как пейзаж осенний - мягкой лиричностью, красотой увядающей природы. Следует учитывать также и влияние конкретных погодных условий. Естественно, что солнечный свет поднимает настроение, а затянутое тучами создаёт ощущение тоски.

Но каким образом художник передаёт все это в рисунках? Среди способов, позволяющих решить такую задачу, выделим следующее: тональность художественного решения; форма и пластика линий; ритм; расположение предметов в композиции.

Так, *тональность* пейзажа, может быть контрастной или мягкой, светлой или темной, что обязательно окажет влияние на эмоциональную окраску произведения. *Формы* изображаемых объектов своими очертаниями также способны передавать то или иное настроение в живописи. К примеру, острые углы и несимметричные фигуры подсознательно ассоциируются с напряжённостью, нестабильностью положения. Значительную роль играет и *ритм* композиционного построения. Если поставить примерно равные по высоте деревья в ряд, на одинаковом расстоянии друг от друга, то это будет выглядеть неестественно и скучно. Картина станет более живой и интересной, если некоторые деревья из приведённого примера будут выше других, какие-то из них расположатся дальше, а какие-то - ближе. Это задаст динамику, и, в конечном счёте, усилит образность художественного решения.

Использование перечисленных способов поможет передать авторское отношение к изображаемому сюжету, отразить его внутреннее состояние и душевный настрой.

Панченко Т.В. студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Барыльченко В.К. студент ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Работы выполняются любыми графическими материалами на усмотрение учащегося.

2. Рисунок и живопись фигуры с руками

2-3 рисунка, 2 этюда

На второй ступени обучения мы уже не раз обращались к жанру портрета, но пока изображали только голову и намечали плечевой пояс фигуры человека. Теперь, помимо головы и плеч, добавим в портрет ещё и руки модели. Работы такого плана отличаются большей пластичностью и увеличивают возможности художника в показе окружающего пространства.

Суть задания заключается в следующем: сделать рисунок на сером или любом среднем полутоне, а также написать этюд на нейтральном фоне. Для начала необходимо скомпоновать изображение головы, плеч и рук с учётом их оптимального взаимоположения на плоскости листа/холста. То есть и для головы, и для рук нужно оставить достаточно места, но при этом показать их не слишком мелкими.

Особое внимание уделяем тому, чтобы руки были нарисованы также тщательно, как и голова. Они обязательно должны обладать собственной пластикой и объёмностью.

В живописи портрета старайтесь использовать не только телесные оттенки. Учитывать, что те части рук, где ближе сосуды, как правило, более красные. Поэтому на картинах известных портретистов пальцы у моделей красноватые, тёплые по тону, предплечья, скорее желтоватые, тонально холодные, и шея, и грудь имеют светлый оттенок.

Перед выполнением рисунков и этюдов, советуем отдельно потренироваться в изображении рук, изучить их строение, найти выразительные ракурсы.

3. Декоративная живопись

1 Абстрактная композиция

Цель задания – написать или нарисовать картину, ассоциативно передающую определённое настроение, состояние природы, движение, настроение. Начнём с того, что под декоративной живописью понимается способ показа реальной жизни при помощи таких художественных приёмов как обобщение, стилизация, орнаментация и условность изображения, которые мы уже использовали в работах II-ой ступени обучения.

В истории изобразительного искусства можно найти множество примеров декоративности, в частности, росписи критских дворцов, средневековые витражи, оформление рукописных книг и т.д. Но в каждом произведении мастер опирался на образы окружающего нас мира. То есть за основу брались природные формы, которые преобразовывались в художественные образы, составляющие *абстрактную композицию*.

Это понятие подразумевает, в первую очередь, определённый визуальный ряд, вызывающий соответствующую ассоциацию, эмоцию. Другими словами, сходство с тем или иным предметом или явлением в абстракции достигается косвенно, через какие-либо образы и воспоминания. Таким образом, речь идёт о художественной условности – передаче в выразительных формах смыслового содержания, придавая ему экспрессивное звучание, вызывая у зрителей самые разные чувства. При созерцании картины, на которой ничего конкретного не изображено, у человека начинает работать воображение, возникает соответствующее настроение. Но какими способами художник

может достичь этого в абстрактной композиции? Здесь подключаются цвет, тон, ритм, форма и взаиморасположение элементов.

Способность *цвета* влиять на чувства у большинства людей не вызывает никаких сомнений, а вот как *форма* передаёт то или иное настроение? Представим себе три геометрические фигуры: вытянутый треугольник, круг и квадрат. Треугольник вызовет ощущение стремительности, скорости, ведь он обладает остроконечной формой, будто устремлённой вперёд. Круг и квадрат имеют чёткий центр равноудалённый со всех сторон, следовательно, сильнее ассоциируются со спокойствием, чем с движением.

Теперь несколько слов о *тоне*. Для передачи настроения в ассоциативной композиции может быть использован тоновой контраст. Он возникнет, если, например, рядом чёрным элементом будет находиться белый. Причём отсутствие контраста также создаст в работе какое-то настроение.

Говоря о расположении элементов, следует отметить, что существуют статичные и динамичные композиции. Статика чаще основана на симметрии, а динамика на асимметрии. Но кроме симметрии и асимметрии важны и другие способы размещения изображаемых объектов. Так, распределив предметы в порядке уменьшения размера, получим впечатление замедления движения, и наоборот.

Учитывая все перечисленные способы создания абстракций, предлагаем начать работу со следующего: рядом с каждым понятием напишите свой ассоциативный ряд. С его помощью проведите простейшие аналогии, которые можно будет интерпретировать выбранными изобразительными средствами. На следующей странице приведены примеры некоторых ассоциаций.

Кандинский В.В. «Лирическое» (1911)

Association PART-04

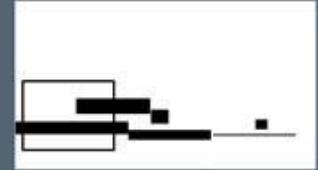
тяжелый

лёгкий

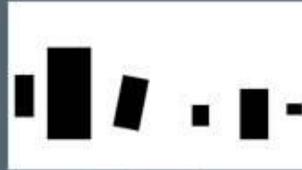
бодрый

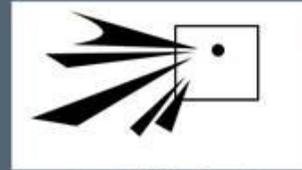
усталый

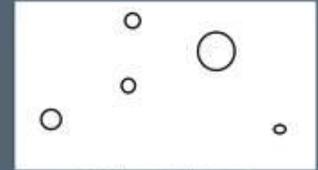
быстрый

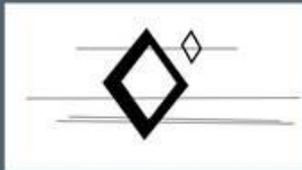
медленный

целенаправленный

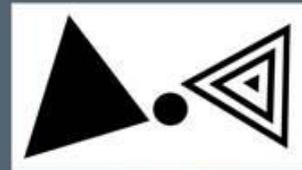
расфокусированный

чёткий

аморфный

грозный

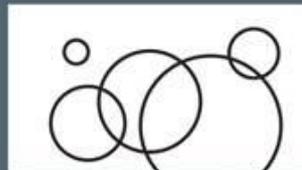

гибкий

Association PART-04

тяжелый

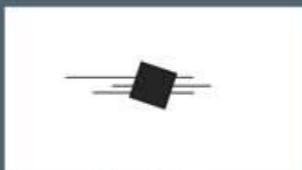
лёгкий

бодрый

усталый

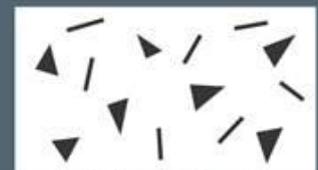
быстрый

медленный

целенаправленный

расфокусированный

чёткий

аморфный

грозный

гибкий

<http://konspekta.net/mydocxru/baza11/37004665344.files/image052.jpg>

Задание выполняется любыми красками или графическими материалами по желанию учащегося.

Рекомендуемые к просмотру картины: Пейзажи И. И. Шишкина, А.К. Саврасова, И.И. Левитана; Графические портреты работы К.П. Брюллова, А.А. Иванова; Живописные портреты работы И.Н. Крамского, И. Е. Репина; Абстрактные картины В.В. Кандинского, Родченко А.М.

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

1. Рисунок и живопись интерьера с учётом различной освещённости

2-3 рисунка и 1 этюд красками

Наше новое задание состоит в том, чтобы нарисовать, а потом и написать интерьер при различном освещении.

В первую очередь, обратим внимание на то, что во многом это задание будет созвучным с третьим заданием Программы II-ой ступени обучения «Натюрморт в разных ракурсах и в различных условиях освещённости».

Перед началом работы задумаемся над тем, что вариантов освещённости комнаты, по сути, не меньше, чем в пейзаже. Поэтому рисуя, обязательно учитывайте, что в утренние, дневные, вечерние, а тем более ночные часы мебель и предметы интерьера приобретут особую тональность, характерную именно для этого времени суток. Заметнее всего это ранним утром и вечером, когда влияние света наиболее очевидно.

Кроме того, у каждого помещения есть особенности распространения света в зависимости от того, в какую сторону света обращены его окна. Предположим, что окно изображаемой комнаты выходит на запад, тогда увидеть её в лучах восходящего солнца не получится. Однако вечером на закате эта комната заиграет множеством закатных бликов. И здесь необходимо упомянуть о том, что окна может быть частично перекрыто близко стоящим деревом. В этом случае свет с улицы будет проникать сквозь его ветви, создавая на потолке и стенах причудливые узоры. Аналогичный эффект дадут и кружевные занавески, а прозрачный тюль, закрывающий окно окажется своеобразным фильтром, смягчающим воздействие светового потока.

Нельзя не остановиться на вопросе изменения освещённости помещения в зависимости от времени года и погоды. Очень интересно наблюдать свою комнату, когда на улице белоснежные сугробы или бурное цветение, ясный день или монотонный дождь. Так зимним мотивом интерьера часто становятся оконные стекла, украшенные морозными узорами, пробивающийся через них рассеянный свет делает помещение

более уютным. Примечательными деталями летнего состояния интерьера могут быть и распахнутые настежь окна, и развивающаяся на ветру занавеска, и солнечные зайчики, и полосы тени от рамы, примером чему служит приведённая на следующей странице картина К.Ф. Юона «Августовский вечер. Последний луч». Советуем сравнить её с известной работой А.М. Герасимова «После дождя (Мокрая терраса)».

К.Ф. Юон «Августовский вечер. Последний луч»

А.М. Герасимова «После дождя».

Необходимо указать и на то, что выбор освещения при работе над картиной будет, безусловно, зависеть и от её сюжета. Поскольку один из них может потребовать близости источника света, а другой, наоборот, отдалённости, какой-то мотив выгоднее изобразить «против света», глядя на окно из глубины комнаты, а какой-то – «по свету», глядя от окна вглубь комнаты. Помимо прочего, большое влияние на освещённость интерьера оказывают и искусственные источники света, их мощность, расположение в пространстве данного помещения. Если источник искусственного света, скажем, люстра находится в центре потолка, то освещение будет равномерным. Если единственным источником света является настольная лампа, то в комнате появятся серьёзные затемнения, отдельные тени на стенах и на полу. Ещё одним вариантом освещённости следует считать ночную комнату, где источником света вполне может быть луна или фонарь, видимый за окном. Рисунки и этюд выполняются любыми материалами на усмотрение учащегося.

2. Рисунок и живопись фигуры в интерьере

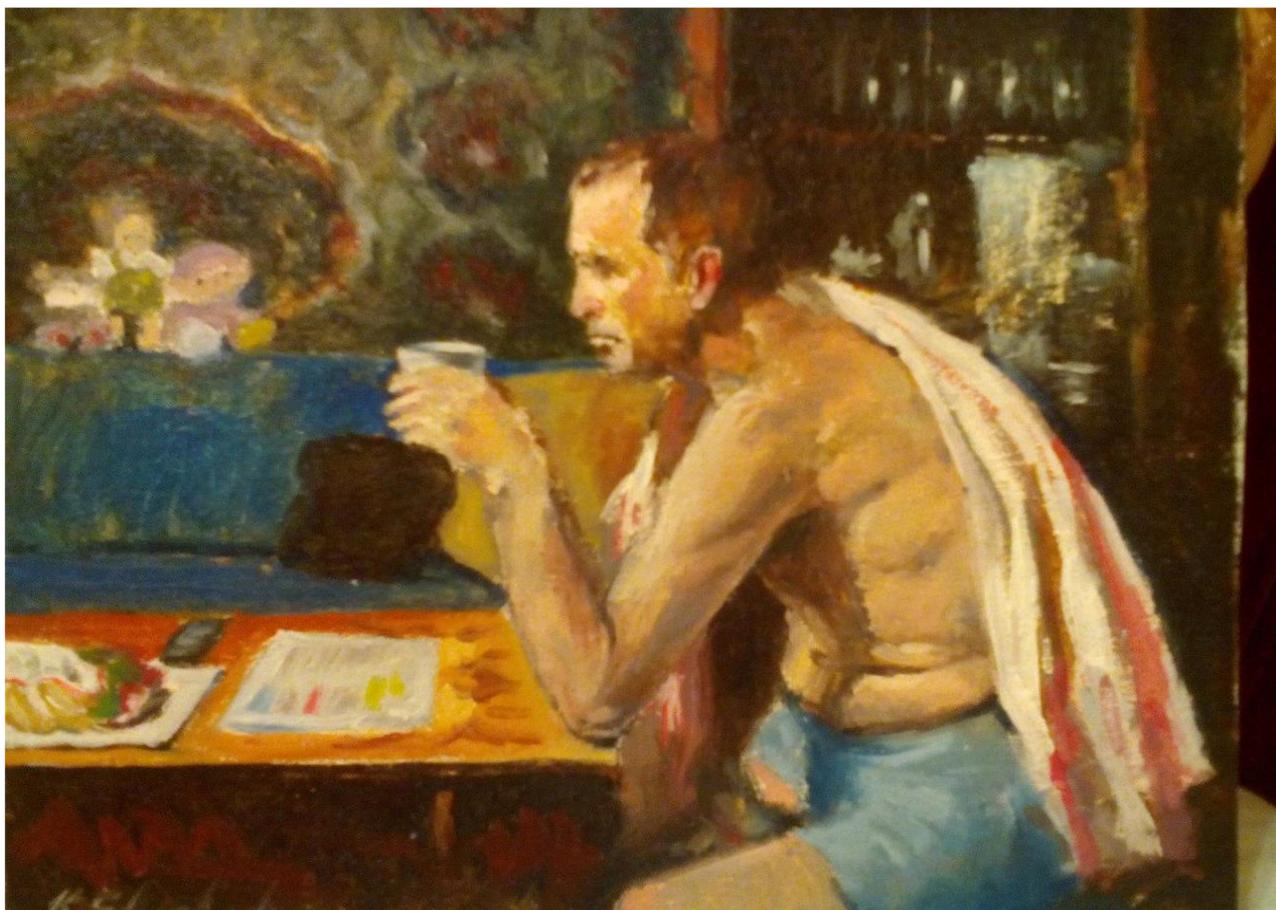
2-3 небольшие эскиза, 2 этюда

Суть задания состоит в следующем: поместить фигуру, возможно, полу-фигуру в выбранное для изображения помещение. Крайне важно стараться работать большими

пятнами, найти наиболее выгодный ракурс и местоположение портретируемого человека. При этом первостепенное значение имеет отказ от излишней детализации лица, кистей рук, а также мелких предметов интерьера. Предпочтение отдаём естественным позам, занимаемым моделями, - сидя в расслабленном положении или стоя с упором на одну ногу. Интерьер берём максимально простой, чтобы не отвлекаться на ненужные подробности. Не забываем о том, что оптимальное расстояние от художника до позирующего человека, как правило, около 2-2,5 метров. Иначе возникают значительные перспективные сокращения. Помните, чем дальше мы отходим от натуры, тем *цельнее* видим её.

Большое значение имеет освещённость фигуры, как и любого другого объекта изображения, в интерьере, о чём подробно рассказано в предыдущем задании. Исходя из этого, по возможности, работаем при дневном свете, дающем ощущение воздушной среды, способствующего появлению множества живописных нюансов.

Рисунки и этюды выполняются любыми материалами по желанию учащегося, принимая во внимание, что позже по одному из них нужно будет написать картину. Примером того, как сделать подобные рисунки и этюды может служить приведённая на следующей странице работа студента К. Ефимова.

3. Наброски и эскизы группы людей

5 набросков

Делаем наброски с двух или более людей, сравнивая их между собой, обозначаем общий силуэт и одновременно с этим выделяем характерные черты, а также особенности принятой позы каждого человека. Крайне важно сохранить целостность всего изображения. Для примера приведён набросок Ф.А. Малявина.

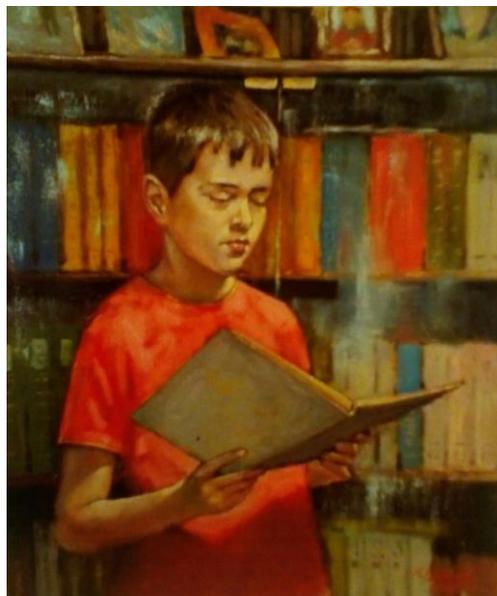
Задание выполняется любыми графическими материалами на усмотрение учащегося (карандаш, уголь, сепия, сангина).

«Группа сидящих баб». 1890-е гг. Бумага, карандаш

ЧЕТВЁРТОЕ ЗАДАНИЕ

1. Портрет в интерьере

Законченное произведение по одному из эскизов третьего задания «Рисунок и живопись фигуры в интерьере», которое может быть написано любыми красками (акварель, гуашь, темпера, масло, акрил). Образцом выполнения такой картины может служить работа выпускника Ефимова К. (препод. Ю.А. Ващенко)

2. Эскизы пейзажа с зарисовками фигур

2-3 натурные зарисовки

Основная задача в целом остаётся прежней - скомпоновать несколько фигур в выбранном формате, найти масштаб и тон их изображения, учитывая влияние и окружающей среды. Таким образом, мы продолжаем разрабатывать тему изображения человека в пространстве, акцентируя внимание на то, что пейзаж в данном случае – главное, а люди – второстепенное. С учётом принятого допущения фигуры людей следует изображать довольно схематично, включая их в общую композицию как дополнительные элементы задуманного эскиза. На первый взгляд, может показаться, что выполнить такой пейзаж очень трудно. Однако посмотрите, насколько органично это сделано в работе современного художника В. Тупоршина «Малая Якиманка»: только общие силуэты, очертания фигуры и цветовые намёки на одежду.

Попробуйте применить тот же подход и в своих эскизах. Используйте однотипные мазки для всех элементов: людей, зданий, машин, деревьев и т.д. Упрощайте рисунки, отказываясь от конкретизации, которая часто приводит к их дробности и наивности. Вот так данная задача была решена в монохромной акварели студентки ЗНУИ Панченко Т.В. (см. след. стр.).

Весьма полезным дополнительным упражнением могут стать наброски фигур, сделанные с фотографий и иллюстраций из журналов или интернета, а также наблюдение за людьми на улице, общественном транспорте и т.д.

Панченко Т. В. студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Обратите внимание на то, что, глядя на окружающих, вы воспринимаете только их общий образ, не всматриваясь в детали, что сделать практически невозможно, в отличие от фотографии, на которой можно всё чётко разглядеть.

Задание выполняется в виде зарисовок карандашом, чёрной или цветной акварелью, маслом.

3. Анализ картины известного художника

Эссе по картине известного отечественного или иностранного художника (по выбору студента). Прежде всего, определимся с тем, что эссе - это сочинение *небольшого* объёма и *свободной* формы, выражающее ваши впечатления и отношение по конкретному вопросу или предмету, не претендующее на всестороннее раскрытие выбранной темы. Оно предполагает высказывание студентом своей точки зрения, личной оценки любой заинтересовавшей его картины. Таким образом, эссе предоставляет возможность выражения собственного отношения к конкретному произведению живописи или графики. Стилю изложения эссе присущи такие свойства, как эмоциональность, экспрессивность, художественность, что обеспечивается использованием довольно простых, разнообразных по интонации предложений. Однако стиль эссе индивидуален и отражает особенности личности его автора. Начать работу над эссе нужно с того, что постараться ответить на вопрос: «О чём стоит написать?» Определитесь с тем, чем именно понравилась или не понравилась вам эта картина, что вы знаете об истории её

создания, об её авторе. Какими особенностями отличается манера письма художника, цветовое решение, его соответствие событию или настроению, отражённому в анализируемом произведении? Какова была ваша первая реакция на него? Изменилась ли ваше отношение к картине после внимательного рассмотрения? В качестве примера может быть использовано эссе по приведённой в третьем задании картине А. М. Герасимова «Мокрая терраса» (1935). http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12526&ob_no=16527

Сестра художника А. М. Герасимова вспоминала, как было написано это полотно: «В природе благоухала свежесть. Вода лежала целым слоем на листве, на полу беседки, на скамейке и сверкала, создавая необычайный живописный аккорд... Картина, которую брат назвал «Мокрая терраса», возникла с молниеносной быстротой — она была написана в течение трёх часов. Наша скромная садовая беседка с уголком сада получила под кистью брата поэтическое выражение». Вместе с тем произведение, возникшее спонтанно, было написано неслучайно. Он шёл к этой картине долгие годы.

В ней нет натужности, нет переписанных кусков и придуманного сюжета, она действительно написана на одном дыхании. Герасимов использовал более тёмные краски на переднем плане картины, яркие - на среднем, совсем светлые - на заднем. Наш взгляд стремится к самому светлому, солнечному. Живописец сумел не только изобразить красоту момента, но и передать настроение - восхищённое, приподнятое. Художественный эффект картины во многом предопределила высокая живописная техника, построенная на рефлексах. На террасу легли сочные отблески садовой зелени, на мокрую поверхность стола — розоватые, голубые. Тени красочны, даже многоцветны. Отражения на покрытых влагой досках отливают серебром. Автор

работал лессировками, нанося поверх просохшего слоя новые слои краски — полупрозрачные и прозрачные, будто бы лаковые. Но некоторые детали, например, садовые цветы, написаны пастозно, подчёркнуто фактурными мазками. Мажорную, приподнятую ноту вносит в картину контражур, приём освещения сзади, в упор, крон деревьев чем-то отдалённо напоминающих мерцающие витражи. В русской живописи советского периода немного найдётся произведений, где было бы так выразительно передано состояние природы.

ПЯТОЕ ЗАДАНИЕ

1. Сюжетная композиция с несколькими фигурами

1 живописная картина и 1 рисунок

В первую очередь, определимся с тем, что подразумевается под понятием сюжетная картина? Сюжетной называют картину, которая отображает какое-то конкретное событие, включающее двух и более персонажей. Одной из главных задач написания сюжетной композиции заключается в том, что нужно не только изобразить людей в выбранном вами пространстве, но и передать их смысловую взаимосвязь. Решить поставленную задачу легче всего, показав конкретное действие, в которое вовлечены все участники задуманной картины. Это может быть, дети, занятые настольной игрой; женщина, ведущая на прогулку ребёнка; мужчины, собирающие урожай фруктов и т.п.

Перед началом работы внимательно рассмотрите все свои ранее сделанные наброски. Задайтесь вопросом: «Что бы Вам хотелось изобразить, исходя из возраста, пола, характера, а также поз изображённых в набросках людей?» Возможно, сюжетную сценку в городе, сельской местности, или вам интереснее поместить их в интерьер?

Определитесь с композиционным центром группировки действующих лиц и масштабными соотношениями. Все это должно быть решено с учётом и при помощи перспективы. Например, в картине П.А. Федотова „Сватовство майора" художник поместил композиционный центр — фигуру купеческой дочери не только на переднем плане, что дало ему возможность показать её в крупном масштабе, и одновременно с этим в точке схода конструктивных линий стен, потолка и пола интерьера, в котором развёрнуто действие. Таким образом, автор помог зрителю сразу же сконцентрироваться на главной героине картины, а уже потом обратиться к прочим персонажам и предметам интерьера.

Кроме того, требуется вспомнить и о значении цвета как элемента композиции и достижения в произведении колористического единства. К сожалению, здесь не существует конкретного рецепта, но есть обязательное требование: не ограничиваться буквальным переносом или вписыванием в картину натуральных этюдов, а всегда творчески перерабатывать их.

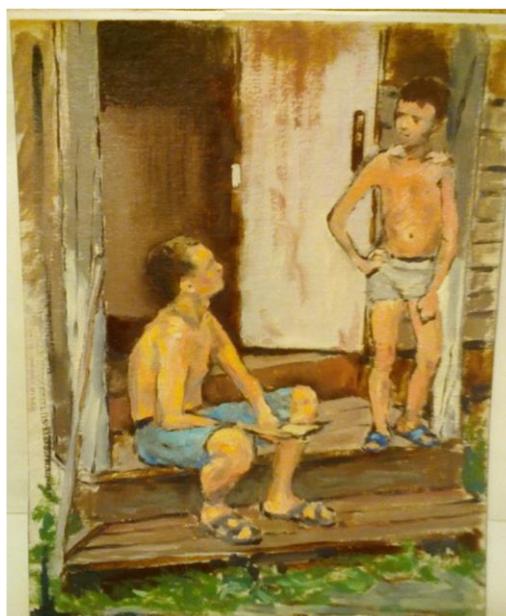
Поиски общего колорита трудны, но добиваться его необходимо. Без целостного цветового решения даже хорошо скомпонованная картина распадётся на отдельные кусочки. Эти куски-пятна, споря друг с другом, отвлекут внимание зрителя от композиционного центра. Решая колористические задачи, старайтесь учитывать

характер освещения и пространственного размещения действующих лиц и предметов обстановки. Ведь освещение является тем фактором в натуре, а, следовательно, и в картине, который объединяет и смягчает локальные цвета. Особенно это бывает заметно в пейзаже, когда мы видим его издали. Труднее обнаружить влияние освещения в менее глубоком пространстве и ещё труднее — в закрытом пространстве интерьера. Но закон воздушной перспективы действует во всех случаях.

В представленных ниже этюдах учащихся хорошо просматривается, что в каждом из них присутствует *своя* идея, сюжет, композиция, настроение, колорит. Но во всех работах есть *общее* – взаимодействие изображённых людей.

Ефимов К.Н. выпускник ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Задание выполняется любыми материалами на усмотрение студента.

2. Этюд фигуры человека, написанной на пленэре (деревня, город)

1 -2 работы

Одна из самых интересных и сложных тем - написать фигуру на природе. Перед началом работы первым делом надо представить, в каком природном окружении лучше изобразить портретируемого человека, какое освещение поможет ярче раскрыть черты его характера. Этюд обычно делают небольшого размера 20-25 см. В нем должно быть решён вопрос с размещением изображения в выбранном формате, а также основными цветовыми отношениями.

Живопись на пленэре закрепляет свежее впечатление от природы, помогает выяснить её красочный строй, тональность (холодную или тёплую, контрастную или сближенную), связанную с особенностями освещения. Работая на открытом воздухе, художнику желательно находиться в тени. Этюд в пасмурные дни может быть закончен за один сеанс, поскольку относительная устойчивость серого дня позволяет заниматься живописью на воздухе несколько часов подряд. В солнечную погоду этюд, скорее всего, придётся писать два-три сеанса, по час-полтора каждый. Работа над этюдом ведётся в обычном порядке: начиная с крупных цветовых пятен, быстро прописывают весь этюд, постоянно переходя от одежды к лицу, от лица к окружающему пространству, затем к рукам, опять к одежде, к пейзажу и т.д. Причём природные условия, в которых находилась модель, должны быть чётко показаны в общем колористическом решении, в соотношениях света и теней. И если проработку лучше вести по частям, то на заключительном этапе надо вернуться к целостному восприятию модели, чтобы привести выполняемый этюд к гармоничному единству. Учтите, что портретируемого человека следует написать теми же красками, что и окружающее его пространство. Если пейзаж создаётся при солнце, то на модели будут чётко видны свет, тени и рефлексы. Особое внимание требуется уделять *касаниям* предметов и окружающей среды (тело-воздух, предмет-растительность, голова-небо и т.п.), поскольку они во многом определяют воздушную среду, создают объёмы.

Очень важно, работу над портретом вести в одно и то же время суток, при одинаковой погоде. Нельзя начинать её утром, продолжать в полдень, а заканчивать вечером. Нельзя, начав писать этюд в солнечную погоду, завершать его в дождь. При этом небольшие колебания в освещении не могут сильно помешать творческому процессу. В таких случаях можно ориентироваться на то общее решение, которое было найдено в начале сеанса.

Для примера приведён этюд выпускника ЗНУИ К. Ефимова (преподаватель Ващенко Ю.А.), написанный масляными красками.

Посмотрите на живую позу мальчика, на то, как распределены в картине возникшие светотеневые отношения. При таком ярком солнце на всех предметах отчётливо видны и свет, и тень, и рефлексы, особенно заметные от травы (в нижней части изображения). При этом голова и верхняя часть тела ребёнка имеют прохладный оттенок, полученный от бело-голубого неба. Тени же смотрятся красноватыми. Таким образом, можно говорить о цветовой и тональной взаимосвязи всех элементов картины.

Задание выполняется любыми красками по желанию учащегося.

Рекомендуемые к просмотру картины: П.-О. Ренуар «Моне, рисующий в своём саду в Аржантее»; И.Е. Репин «Стрекоза»; Н.А. Ярошенко «Летом»; В.А. Серов «Художник К.А. Коровин на берегу реки», «Летом» (портрет жены);

3. Анализ собственной картины

Эссе по любой из написанных вами картин

В этот раз нужно составить эссе, объектом исследования которого будет одна из *ваших* работ. Попробуйте оценить её как бы со стороны, проведя анализ в свободной форме, основываясь на рекомендациях из четвертого задания «Анализ картины известного художника».

ШЕСТОЕ ЗАДАНИЕ

1. Натюрморт тематический «Мой мир»

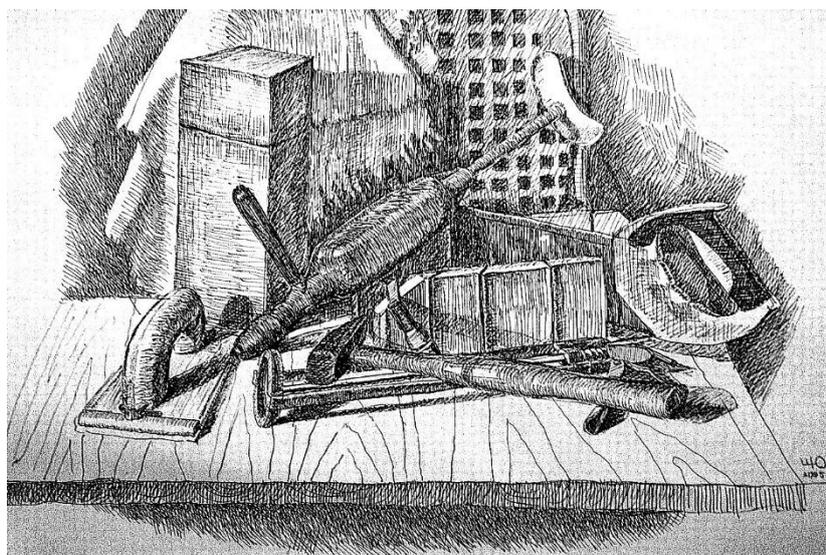
1 живописное или графическое произведение

На протяжении всей истории развития натюрморта как одного из жанров изобразительного искусства художники пытались при помощи окружающих их вещей выразить собственное понимание мира, свои идеи и интересы. У каждого автора это получалось, конечно, очень по-разному, в свойственной только ему манере. В одних натюрмортах преобладала реальность, в других лишь вымыслы и мечты.

Зуев П.П., студент ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Цель нашего задания по теме «Мой мир» – написать или нарисовать натюрморт из предметов, позволяющих понять, чем вы увлекаетесь? Что вам интересно? Это может быть, как хобби, так и круг ваших профессиональных или семейных обязанностей. Не исключено, что по каким-то причинам вы не имеете возможности воплотить в жизнь какие-то интересы, но очень этого хотите. Попробуйте осуществить свои мечты в картине!

Щедриков Ю.Е. студент ЗНУИ (препод.Ващенко Ю.А.)

Задание выполняется любыми живописными или графическими материалами.

2. Автопортрет

1 живописное или графическое произведение

Очевидно, что автопортрет – это изображение художником или скульптором самого себя. Портретист, рисуя себя, всегда старается перенести на материал не только свою внешность, черты лица и сложение тела, но и собственный характер. Понятно, что любой человек воспринимает своё отражение не совсем так, как видят его окружающие. Так и художник, работая над автопортретом, оценивает себя с известной только ему стороны, изображает себя таким, как видит сам.

Автопортрет, как поджанр портретного жанра, по сути, может быть вставным, групповым, символическим и естественным.

Вставным автопортретом называется картина, в которой художник помещает себя в группу, чаще всего, незнакомых ему людей, не играя в ней главной роли. Классический пример – автопортрет Д. Веласкеса в картине «Менины».

В групповом автопортрете художник также рисует себя среди людей, но при этом они являются его родственниками или друзьями, а сама работа создаётся для сохранения

Д. Веласкес «Менины»

памятных моментов жизни, примером чему может послужить «Автопортрет с двумя дочерьми» З. Серебряковой.

Символический автопортрет бывает историческим, мифологическим или костюмированным. Автор картины часто наделяет чертами своего лица известного исторического или мифологического персонажа, как вариант, «переодевает» себя в одежды соответствующей эпохи. К таким автопортретам следует отнести работу Ф. Кало «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри».

Естественный автопортрет наиболее приближен к оригиналу. На нём художник изображает себя одного, в собственном Д.

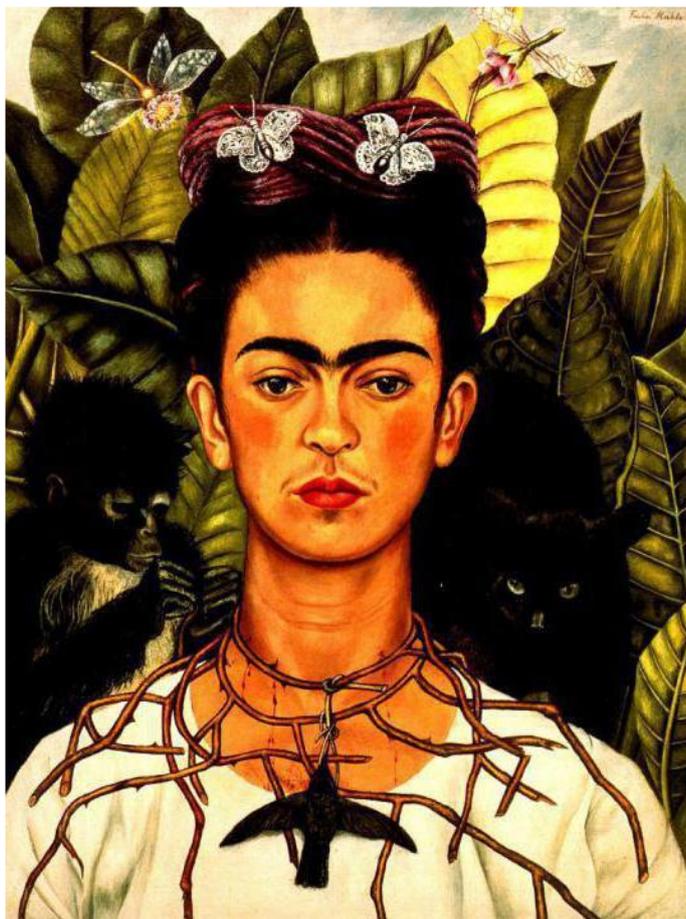
жилище, мастерской, на природе и т.д.

Более подробная информация по теме:

<http://fb.ru/article/249467/что-такое-автопортрет-v-iskusstve>

З. Серебрякова «Автопортрет с двумя дочерьми»

Ф.Кало «Автопортрет с терновым ожерельем и колибри»

В.Серов «Автопортрет»

Предлагаем и вам нарисовать или написать автопортрет. Для начала можно попробовать сделать рисунок с натуры, глядя на себя в зеркало. Для примера приведён автопортрет студентки Ивановой И.

Причём по стилю исполнения автопортрет не должен быть обязательно реалистическим, можно проявить фантазию и создать декоративную картину, используя, в частности, такую технику рисунка как дудлинг.

Филинова Е.Б. студентка ЗНУИ (преп. Радунцева О.А.)

3. Декоративно-тематическая композиция

1 произведение в цвете

Это задание предполагает исполнение декоративной композиции «Город». В первую очередь, занимаемся поиском образных решений темы, стараясь передать характер города при разном состоянии (освещение, погода, время суток). Очень важно, чтобы цвет будущего произведения был полностью подчинён тому, какое из этих состояний вы хотели передать. В предыдущих упражнениях вами уже были сделаны этюды и рисунки городских пейзажей. Теперь попробуем использовать их как материал для обобщённого изображения города. Постарайтесь увидеть в них типичные ритмы и колориты утренних или ночных улиц, атмосферу новостроек или старых кварталов с характерными деталями и особенностями.

Не забывайте, что натурное изображение, как уже не раз подчёркивалось, не может быть перенесено в декоративную композицию без изменений. Здесь важно суметь отобрать только главное. И, естественно, совсем не обязательно создавать произведения, опираясь только на натурные работы. Образ города может возникнуть на основе зрительных впечатлений, настроений, определённых ассоциаций, о чём мы говорили, например, во 2-ом задании нашего курса.

Непосредственно работу над данной композицией советуем начать с небольших по размеру эскизов, где надо стремиться отказаться от всего случайного, не работающего на выбранную тему.

Кравченко Н.В. студентка ЗНУИ
(препод. Ващенко Ю.А.)

Нет никакой необходимости в подборном иллюстрировании, изображении многоплановых пейзажей. Ведь нас интересует выразительное решение, построенное на простых и лаконичных формах. Само композиционное построение, правильно найденные отношения в цвете и тоне создадут плановость работы, ощущение глубины изображения без использования правил классической перспективы.

Занимаясь эскизами, поисками композиции, помните о связи изображённого на листе и его незаполненной поверхности, о связи формы и цвета. Изобразительными формами в теме «Город», безусловно, станут дома, фонари, деревья и т.п. В одном случае эти формы могут быть предельно обобщены, стилизованы, в другом – никакого

конкретного изображения вообще не будет. Решение же, как таковое, будет найдено на сочетании линии и цветового пятна. Но несмотря ни на что, работу ведите от целого к частному.

Не стоит гнаться за многоцветностью, лаконизм в выборе красок поможет избежать пестроты и дробности. Учтите, что активный фон предусматривает сдержанность цветового решения само изображения, а сдержанность фона позволяет решать изображение более активным цветом.

Задание выполняется любыми красками или графическими материалами: пастель, тушь, фломастер. Возможна и аппликация, как вариант - коллаж, а также сочетание нескольких техник (живопись и аппликация; графика и живопись и т.д.). Тему «Город» можно заменить более близкими для вас темами. Например, «Стройка», «Порт», «Парк аттракционов» и т.п.

Ртищев Денис студент ЗНУИ (препод. Радунцева О.А.)

СЕДЬМОЕ ЗАДАНИЕ

1. Символ в натюрморте и портрете. Символика цветов

1 живописное произведение

Символом в искусстве принято называть художественный образ, воплощающий определённую идею. Символ всегда многозначен и обращён не только к разуму, но и к чувствам человека, порождает сложные ассоциации, зависящие от эпохи, религии,

культуры народа. В истории были такие времена, когда человечество особенно часто обращались к символам в искусстве, в частности, в период Возрождения. Следует отметить, что тема символики велика, что не может быть полностью рассмотрена в рамках нашего курса. Поэтому мы затронем лишь её небольшую часть, а именно символику цветочных натюрмортов.

Известно, что в качестве самостоятельного жанра живописи натюрморт сформировался в XVII веке в творчестве голландских и фламандских художников. Все элементы в голландском натюрморте символичны, в том числе и цветы. Так, ландыши, фиалки, незабудки - символы скромности и чистоты. Крупный цветок в центре композиции выступал как «венец добродетели». Осыпавшиеся лепестки возле вазы - знаки бренности всего земного, а увядший цветок - намёк на исчезновение чувства. При этом белая лилия считалась символом непорочности Девы Марии, гвоздика - символ пролитой крови Христа, мак являлся аллегорией сна и забвения, а тюльпан - символом быстро уходящей красоты, анемон обещал помощь в болезни, чертополох выступал символом зла. Отдельного упоминания заслуживает царица цветов - роза. Эта покорительница сердец никогда не была обделена вниманием художников. Красные розы и их шипы свидетельствовали о страданиях Христа, в то время как белые олицетворяли чистоту девы Марии. Сплетённые вместе белые и алые розы знаменовали собой единение всех христиан.

Возьмём для примера роскошный натюрморт Яна Давидса де Хема «Букет цветов в стеклянной вазе». Здесь очевидно доминирование алого мака и белой гвоздики.

Внимательному зрителю мак напоминал о скоротечности жизни и забвении. Белая гвоздика символизировала чистую и ясную христианскую жизнь. А включение в букет колосьев подразумевало не только хлеб Причастия, но и Воскресение, поскольку человек, подобно зерну, возрождается к новой жизни после погребения в землю.

Большую роль символы играют и в картинах портретного жанра. Рассмотрим приведённый на следующей странице великолепный портрет Е. С. Авдулиной кисти художника О.А. Кипренского. На полотне - молодая женщина, которая глубоко

задумалась о чём-то печальном, что кажется отрешённой от всего окружающего. На ней чёрное платье, которое почти сливается с общим тёмным фоном картины, а чёрный цвет означает забвение всех волнений, тревог и забот повседневной действительности. При этом на портретируемой женщине жемчужное ожерелье, жемчуг же в христианской символике означает одновременно и богатство духа, и печаль. И если сама героиня картины является воплощением молодой красоты и духовности, то тёмные грозовые тучи и едва заметная в сумраке поднимающаяся по холму дорога символизируют трудный жизненный путь.

Одинокaя веточка гиацинта, напоминает нам о юном любимце бога Аполлона, превращённого по легенде в этот прекрасный цветок. Белый гиацинт выступает как символ нравственной чистоты, а то, что он увядает и осыпается, означает скоротечность молодости и красоты. Веер в руке женщины также не случаен, его значение в картине связано с лунными фазами (небытие, возникновение, увеличение, полное бытие, убывание, исчезновение). Таким образом, при внимательном изучении художественного произведения

Довольно неожиданно, на современный взгляд, выглядит “Автопортрет с подсолнухом” Антониса ван Дейка. В те времена подсолнух был ещё сравнительно новым представителем флоры в Европе. Привезённый испанцами из Южной Америки он довольно долго распространялся по другим странам Старого света. Практически до XVII века подсолнух выращивали в садах как редкое декоративное растение. Заметив свойство цветка поворачиваться вслед за солнцем, подсолнух стали считать его

символом. В свою очередь, солнце было атрибутом монаршей власти, а также верности королю. Ван Дейк включил цветок в портрет как символ непоколебимой преданности своему покровителю — Карлу I.

Цель данного задания – написание натюрморта, составленного из цветов, наделённых символическим смыслом. Вполне возможно, что вы не будете вкладывать в своё произведение глубокую философскую идею, а просто нарисуете красивый букет садовых цветов.

По желанию вместо натюрморта можно выполнить портрет символического содержания.

2. наброски фигуры человека и групп людей

4-5 набросков чёрной акварелью, граф. карандашом, углём

3. Иллюстрация литературного произведения

1 эскиз любыми материалами на выбор студента

В этом задании попробуем создать иллюстрацию к литературному произведению.

В книгах, журналах, газетах рядом с текстом мы нередко видим рисунки художников или наглядные изображения. Их назначение — помочь уяснить то, о чём рассказывается в тексте, осветить его содержание, сделать наглядным. С детства нас привлекают иллюстрации в книгах. Они яркие, простые по форме, понятные и добрые.

Обсуждая этот вид изобразительного искусства, нельзя не вспомнить имя И.Я. Билибина, русского художника, автора картин и красочных иллюстраций к народным сказкам и былинам. Являясь одним из крупнейших мастеров национально-романтического направления в русском варианте стиля модерн, он создал графические циклы, впечатляющие своим орнаментальным богатством и пользующиеся большой популярностью среди детей и взрослых. Среди них иллюстрации к русским народным сказкам "Царевна-лягушка", "Пёрышко Финиста-Ясна Сокола", "Василиса Прекрасная", "Марья Моревна", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Белая уточка", к сказкам А. С. Пушкина - "Сказка о царе Салтане", "Сказка о рыбаке и рыбке" и многим другим.

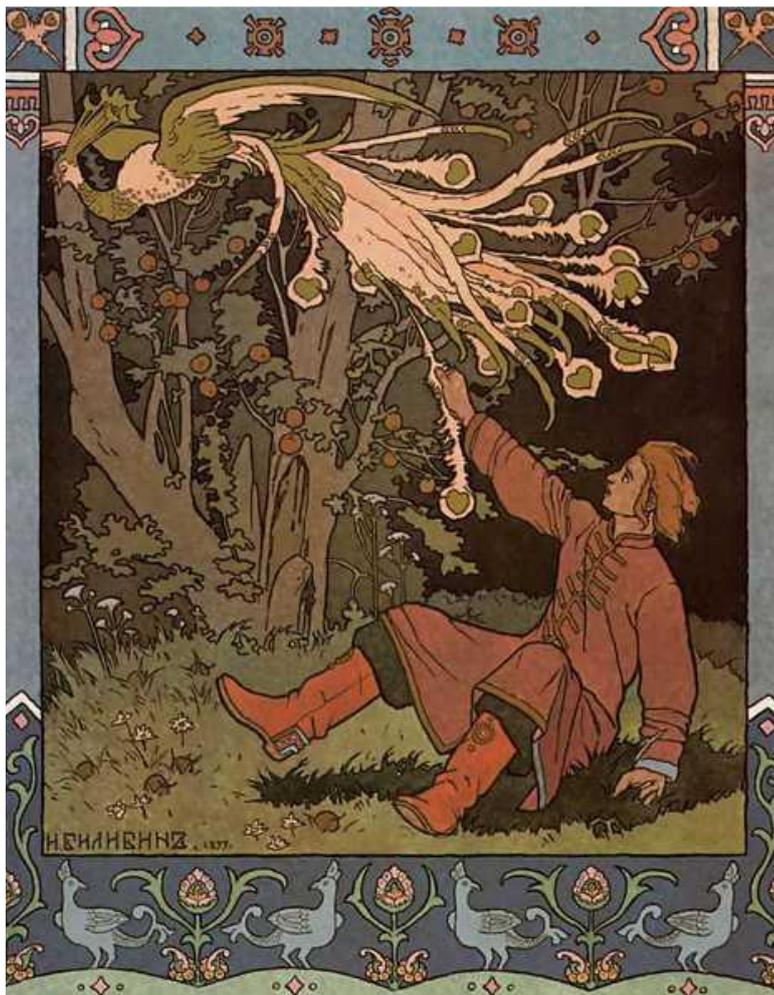

Иллюстрация к «Сказке об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке». 1899

С усложнением сюжета литературного произведения, как правило, усложняется и сюжет иллюстраций. Обычно они становятся менее живописными, более графическими, а по содержанию – глубокими и выразительными. Подтверждением этого служат прекрасные рисунки Нади Рушевой, замечательной художницы, очень рано ушедшей из жизни, но оставившей нам огромное художественное наследие - десять тысяч иллюстраций-фантазий. Самыми известными Надиными рисунками являются

серии иллюстраций к сказке "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, к роману в стихах "Евгений Онегин" Пушкина, к "Мастеру и Маргарите" Булгакова.

Можно назвать и множество известных художников-иллюстраторов, работающих в

самых различных стилях книжной графики, отличающихся определённой авторской манерой и техникой исполнения. Предлагаем и вам попробовать себя в качестве иллюстратора любого литературного произведения.

Н. Рушева. «Мастер знакомится с Маргаритой»

Это может быть понравившаяся сказка, басня, поэма, роман, стихотворение, детектив, одним словом, выбор остаётся за вами.

Задание выполняется любыми материалами. Желательно указать имя автора и название произведения.

Ефимов К. Н., выпускник ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Буданова Е.В. "Карамзин. Париж."(препод. Ващенко Ю.А.)

ВОСЬМОЕ ЗАДАНИЕ

1. Копирование портрета известного художника

1 рисунок

Традиция копирования произведений изобразительного искусства в России берет своё начало со времени образования в 1758 году Императорской Академии Художеств. Копировали как рисунок, так и живопись. Причём копирование считалось одним из основных способов академического обучения. Однако на протяжении веков отношение художников к копированию было очень разным. Но тот факт, что копия может помочь в решении ряда определённых задач по технике, объёму и композиции, является неоспоримым. Основными целями копирования является следующее:

1. Анализ композиционного построения картины.

Для этого нужно постараться найти её композиционные оси, диагонали, треугольники. Кроме того, выявить композиционный центр, его место и роль, убедиться в гармонии и целостности всего произведения.

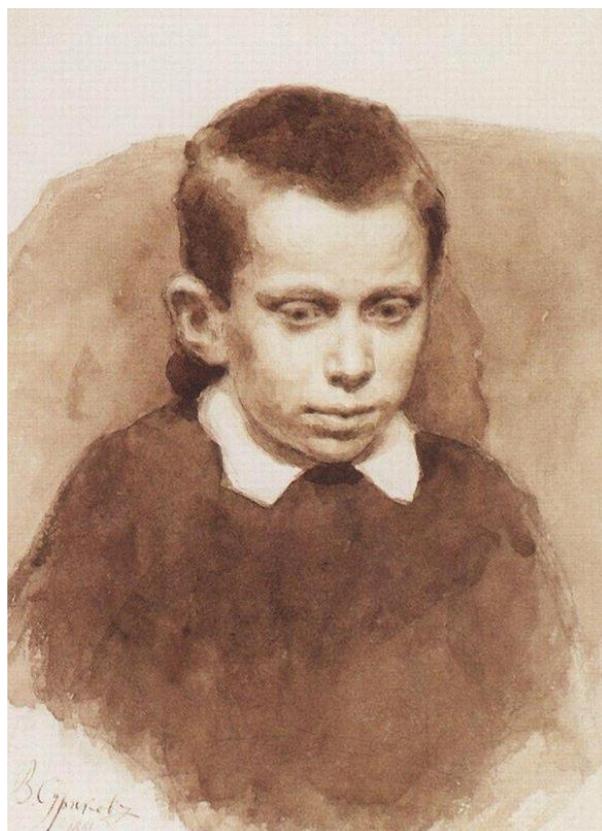
2. Изучение манеры конкретного художника, технических приёмов.

Это наиболее распространённая цель. Если перед вами стоит какая-то трудновыполнимая задача, то можно посмотреть, как решали эту же задачу знаменитые

художники: рассмотреть пропорции, светотеневую моделировку, направление штрихов. Например, очень полезно сделать копию с рисунков великих мастеров Возрождения Леонардо да Винчи и Альберта Дюрера. При этом копировать можно не все произведение, а только его фрагмент.

Занимаясь копированием, важно осознавать, что вы копируете *плоскостное* изображение. И даже точнейшая передача всех линий, пятен и штрихов лишь приблизит вас к изображению объёмной формы. Прогресс в обучении рисунку невозможен без понимания того, как показать трёхмерную пространственную форму на двухмерной плоскости листа. Поэтому *натурные* постановки и зарисовки необходимы.

Как правило, копирование ведётся в несколько подходов. Копии живописных полотен сложны тем, что нужно уметь переносить не только само изображение и цвет, но и соблюдать последовательность наложения слоёв краски, учитывая используемую художником технологию. С этой точки зрения копировать графику проще. Снимать копии, естественно, лучше всего с оригиналов, но поскольку у нас такой возможности нет, то попробуем работать с иллюстрацией. Возьмём, для примера, фрагмент рисунка А.А. Иванова или гризайль В.И. Сурикова "Портрет Матвеева в детстве"

Задание желательно выполнить карандашом (как вариант гризайль).

3. Пейзаж деревни, села

1 живописное произведение

Мы не раз обращались к теме городского пейзажа, а тему сельского пейзажа брали только в виде быстрого рисунка в программе второго курса обучения. Теперь напишем полноценный сельский пейзаж. Объектом изображения в данном случае может быть и общая панорама деревни с окружающими его полями, и отдельная улица, а также дом с садом или хозяйственными постройками.

Т.Руссо. «Мастерская в Барбизоне»

Не исключено включение в композицию людей и домашних животных, что придаст вашей работе большую достоверность и образность сюжета. Единственное условие, все эти элементы не должны стать «главными героями» пейзажа, и могут играть в создаваемой композиции лишь второстепенные роли. Задание выполняется любыми красками на выбор учащихся.

4. Эскизы жанровых сцен

1-2 небольших эскиза

Продолжаем тему жанровых произведений, работая, как в графике, так и в живописи. Цель предлагаемого задания - изобразить сюжетную сцену, показав людей во время трудовой деятельности, отдыха, занятий спортом и т.п. Обязательное условие - *компоновка окружающего их пространства*. Не забывая о том, что при создании эскиза надо избегать лишней детализации, стремясь к обобщению изображения.

Пример исполнения:

Лесина Е.В., студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Лесина Е.В., студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Задание выполняется любыми материалами по выбору учащегося.

Рекомендуемые к просмотру картины: Т.Робинсон «Зимний пейзаж», «Старый мост», «Арконвиль»; А. Сислей «Лужайки весной», «Опушка леса в Фонтенбло»; Х. Соролья-и-Бастида «Астурийский пейзаж».

ДЕВЯТОЕ ЗАДАНИЕ

Вот мы и подошли к завершающему девятому заданию третьей ступени курса «Основ живописи, рисунка и композиции», итоговыми работами которой будут: пейзаж (или тематический натюрморт); портрет человека (или многофигурная композиция); произведение на свободную тему.

1. Пейзаж или тематический натюрморт

1-2 картины

При написании пейзажа постарайтесь показать все приобретённые навыки и умения, начиная с общего композиционного решения до прорабатывания деталей. Тема пейзажа выбирается вами самостоятельно: кого-то больше привлекут природные ландшафты, а кого-то - города и дороги.

Говоря в целом, можно утверждать, что пейзаж ярче других жанров изобразительного искусства выражает различные оттенки и нюансы чувств, эмоций художника, его отношение к окружающей среде. Именно в пейзажной живописи теснее всего проявляется взаимосвязь между природными и созданными человеком объектами, их формами, размерами, фактурами и т.д. Пейзажные произведения - это огромный мир художественных образов, живущих в пространстве, организованном художником по законам и правилам композиции. При этом основной композиционной задачей, как уже не раз подчёркивалось, является привлечение зрительского внимания к *главному* элементу (или нескольким элементам) в картине.

При работе обращаем внимание и на расположении линии горизонта. Помня о том, что низкий горизонт делает изображение более величественным, а высокий - усиливает ощущение простора.

Особо важным в пейзаже является соотношение размеров земли и неба в картине, а также их цветовое соответствие подобранному сюжету, создающее единство всего колористического решения. Не меньшее значение для раскрытия художественного образа имеет гармония нюансов и контрастов, условность или реалистичность колористической гаммы, насыщенность и яркость цвета.

Если же жанр пейзажа вам не очень интересен, либо работу затрудняют погодные условия или другие причины, то в качестве итогового произведения можно написать натюрморт на тему «Праздник». Надо подчеркнуть, что имеются в виду все праздники, как светские, так и религиозные. Выбор остаётся за вами, пусть это будет Новый Год, Пасха, Яблочный спас, Восьмое Марта, вплоть до собственного Дня рождения.

Кустиков Д., выпускник ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Вот примеры натюрмортов, выполненных учащимися ЗНУИ на предложенную тему:

Метченко Е.Г., студентка ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Щедриков Ю.Е., студент ЗНУИ (препод. Ващенко Ю.А.)

Задание выполняется любыми живописными материалами

Рекомендуемые к просмотру картины: Натюрморты Великой Княгини Ольги Романовой.

2. Портрет или многофигурная композиция

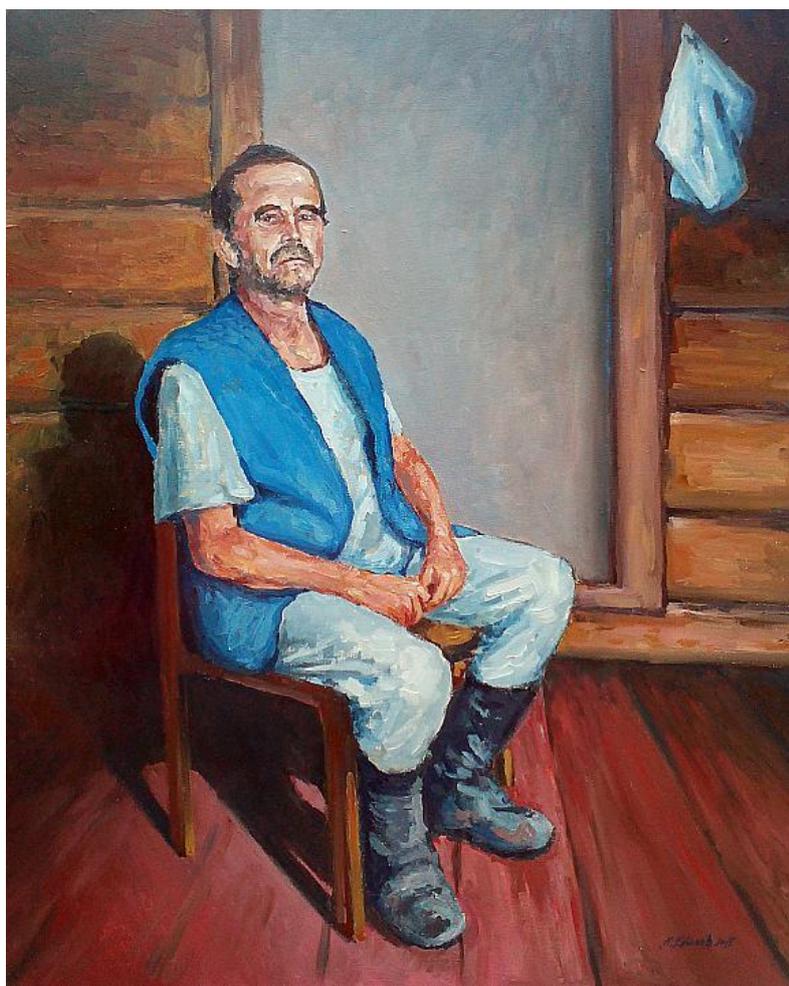
1 произведение

В этом задании требуется написать (нарисовать) портрет близкого вам человека: родственника, друга, коллеги по работе. Главное, чтобы вы хорошо знали его внешность, особенности лица и фигуры, характерные жесты и манеры поведения. Одним словом, все то, что делает образ человека узнаваемым. Будет ли это портрет по пояс или в полный рост, в интерьере комнаты или просто на гладком фоне, - зависит от ваших желаний и возможностей.

Для примера приведены следующие работы:

Ефимов К.Н. "Портрет матери" (препод. Ващенко Ю.А.)

Ефимов К.Н. "Портрет отца" (препод. Ващенко Ю.А.)

Вариантом выполнения данного задания является эскиз многофигурной композиции на любую заинтересовавшую вас тему. Кроме того, картина может быть написана по одному из ранее разработанных эскизов.

Задание выполняется любыми материалами на выбор учащегося.

3. Творческое задание на свободную тему

1 произведение

Это задание даёт возможность проявить все свои способности и возможности, продемонстрировать фантазию и нестандартность художественных решений. Здесь нет никаких ограничений, ни жанровых, ни стилистических, ни технических! Полная свобода творчества!

ГЛОССАРИЙ

АБСТАКТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - это композиция, построенная на сочетании абстрактных элементов (точка, линия, пятно, цвет) и лишённая предметного содержания.

АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД - набор элементов, связанных друг с другом по какому-либо общему признаку.

ВИТРАЖ – орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет.

ДУДЛИНГ - техника рисования простых фигурок (точек, кружков, каракуль). В переводе с английского языка doodle — это бессознательный рисунок.

КОЛЛАЖ - технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре.

КОЛОРИТ - общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков.

ЛЕССИРОВКА - техника наложения прозрачных слоёв краски друг на друга или на уже подготовленный основной цвет, позволяет получать более глубокие оттенки.

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ - понятие в живописи, используемое для обозначения основного цвета, лишённого оттенков и нюансов.

МАСШТАБНЫЕ СООТНОШЕНИЯ - соизмерение величин, изображаемого объекта по отношению к действительным величинам.

СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел наиболее ясно и убедительно.

ЭССЕ - это прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

СОДЕРЖАНИЕ

Учебный план третьего курса.....	
Первое задание.....	4 стр.
Второе задание.....	10 стр.
Третье задание.....	16 стр.
Четвёртое задание.....	19 стр.
Пятое задание.....	23 стр.
Шестое задание.....	26 стр.
Седьмое задание.....	32 стр.
Восьмое задание.....	38 стр.
Девятое задание.....	42 стр.
Глоссарий.....	47 стр.

Москва 2017 г.