Лекционный материал.

Живопись 1 – 2 семестры.

Раздел 1. Акварель. Средства выразительности живописи

Тема 1.1.

Вводная беседа о технике акварельной живописи.

Акварельные краски отличаются прозрачностью, текучестью и светоносностью. Краски легко смываются и смешиваются. Для работы понадобятся краски (лучше всего Санкт-Петербургского завода художественных красок), кисти, акварельная бумага, банка для воды. Также понадобятся палитра, бумага для проверки цвета, скотч или кнопки.

Тема 1.2.

Избирательное и неизбирательное отражение света. Ахроматические и хроматические тона. Гризайль.

Характеристика цвета подразумевает его описание по трем признакам – цветовому тону, насыщенности и светлоте. Цветовой тон представляет собой волновой состав светового потока. Если в потоке присутствуют волны одной частоты, речь идет о монохроматическом свете. Смешанный световой поток называется хроматическим. Присутствие всех волн в равных пропорциях вызывает ощущение белых, серых, или черных тонов, которые принято называть ахроматическими. Гризайль – однотонная, монохромная живопись, выполненная краской одного цвета (черной или коричневой). Применяется для эскизов, подмалёвка, а также в учебных целях.

Тема 1.3.

Монохроматическое изображение. Оттенки одного цвета. Насыщенность и светлота.

Монохромный (одноцветный) – в изобразительном искусстве: выполненный оттенками одного цвета. Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты. Светлота – количественная характеристика светового потока.

Тема 1.4.

Нюанс. Гармония родственных цветов. Тонкие различия близких оттенков.

Нюанс – оттенок, едва заметное различие в цвете или светосиле между двумя родственными тонами. По принципу нюанса создаются гармоничные сочетания – изохромия (в одном цветовом пятне) и хомеохромия (в пределах малого цветового интервала).

Тема 1.5.

Контраст. Взаимовлияние цветов. Рефлекс.

Контраст – резкое различие, противоположность. Цветовой и светотеневой контраст – средство моделировки формы, взаимного усиления и противопоставления качеств в изобразительном искусстве.

Тема 1.6.

Передача свойств поверхности средствами акварельной живописи.

Для передачи фактуры большое значение имеет характер мазка, количество воды на кисти и в основе, состав краски, сорт бумаги, последовательность наложения красочных слоев и их толщина.

Раздел 2. Возможности акварели. Различные художественные приемы и техники акварельной живописи.

Тема 2.1.

Техника Аля – прима. Последовательность работы над натюрмортом в технике Аля – прима

Аля - прима (Алла прима) – технический прием в живописи, состоящий в том, что этюд или картина пишутся в один прием, без предварительных подмалевка и прописок.

Тема 2.2.

Техника письма «по сырому». Особенности передачи образа, технические приемы.

Письмо «по сырому» - разновидность техники Аля – прима. Бумага предварительно увлажняется и поддерживается во влажном состоянии на протяжении всего сеанса работы. В этой технике получаются плавные переходы цветовых пятен без резких границ.

Тема 2.3.

Техника письма «по сырому мятому». Художественные возможности техники в передаче настроения и фактуры.

Вариант предыдущей техники, но бумага при этом сминается. Краска затекает в образовавшиеся заломы, создавая фактурные эффекты.

Тема 2.4.

Техника письма заливками.

Заливки (отмывка) – акварельная техника с использованием очень жидкой краски или туши. Краской заливаются довольно большие площади бумаги. Излишки снимаются мокрой кистью и промокательной бумагой.

Тема 2.5.

Содержание учебного материала

Пуантилизм. Эффект пространственного оптического смешения цветов. Влияние цвета освещения на цвет предметов.

Техника живописи, при которой краска наносится очень маленькими мазками. Чистые цвета накладываются вперемежку, создавая эффект смешенного цвета при отдалении.

Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы по дисциплине.

1. Ахадуллина Н. Э., Ахадуллин В. Ф. Теория композиции: иллюстрированное учебно-методическое пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004.
2. Белоусов Е. Д., Вершинина О, С. Малярные и штукатурные работы. Прак. Пособие для ПТУ. – М.: Высш. Шк., 1990.
3. Бесчастнов Н. П., Кулаков В. Я., Стор И. Н. Живопись. Уч. Пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» _М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010.
4. Визер В, В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном искусстве. – Спб.: Питер, 2007
5. Грег Элберт, Рейчел Уолф Исследование характеристик цвета. Что такое цветотон, как научиться его видеть и воплощать в живописи// Художественный совет № 4 (38) 2004, № 5 (39) 2004.
6. Даглдиян К. Т. Декоративная композиция: учебное пособие/ К. Т. Даглдиян. – изд. 3-е – Ростов н/ Д: Феникс, 2011.
7. Кудин П. А., Ломов Б. Ф., Митькин А. А. Психология восприятия и искусство плаката. – М.: Плакат, 1987.
8. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Учебник. М.: Эксмо, 2011.
9. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов вузов – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2005.
10. Светлана Тарханова Симфония триады: синий, желтый, красный. // Художественный совет № 5 (39) 2004.
11. Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно – стилизованному: учебное пособие/ К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. Изд. 2-е – Ростов н/Д: Феникс, 2011
12. Сурина М. О., Сурин А. А. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна». – Москва: ИКЦ «МарТ», 2003.
13. Школа изобразительного искусства: вып. 5: учеб. – метод. Пособие/ Российская Академия Художеств. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Изобраз. Искусство, 1994.

Учебные методические пособия:

1. Натюрморт в технике гризайль	Акварель	А4	1
1. Натюрморт в технике гризайль с добавлением одного цвета	Акварель	А3	2
1. Натюрморт в сближенной цветовой гамме	Акварель	А3	2
1. Натюрморт в контрастной цветовой гамме	акварель	А3	2
1. Натюрморт из разнофактурных предметов быта	акварель	А3	2
1. Натюрморт в технике «А-ля прима»	акварель	А3	1
1. Натюрморт в технике «по сырому»	акварель	А3	2
1. Натюрморт в технике «по сырому мятому»	акварель	А3	3
1. Натюрморт в технике «пуантилизм» в теплом освещении	акварель	А3	1
1. Натюрморт в технике «пуантилизм» в холодном освещении	акварель	А3	4
1. Этюд интерьера в технике письма заливками	акварель	А3	1
1. Этюд натюрморта в технике письма заливками	Акварель	А2	1
1. Живопись локальным цветом	Гуашь	А3	1
1. Контрастная светотень. Теплое освещение.	Гуашь	А3	2
1. Контрастная светотень. Холодное освещение.	гуашь	А3	1
1. Деление светотени на четыре цветотона. Холодное освещение	гуашь	А3	1

Интернет-ресурсы

1. <http://otshelnik.net/>
2. <http://www.grafik.org.ru/risunok.html>
3. <http://www.risunokstroganoff.msk.ru/AcademRisunok73.htm>
4. <http://www.glazunov-academy.ru/kaf_academ_paint.html>
5. <http://www.artprojekt.ru/school/academic/index.html>
6. <http://risunok-studio.narod.ru/risunki/>
7. WWW.znaniye.com/jandex.php
8. WWW.color-sense.ru/vebinar.html
9. WWW.gardener.ru/./page509.php
10. WWW.risuem.info/education/
11. WWW.gardener.116opera.ru//page618.hrm/
12. WWW.tgspa.ru/./ris.doc