Лекционный материал для обучающихся

профессиональной переподготовки

по дисциплине

Живопись

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.

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.

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).

Контраст. Взаимовлияние цветов. Рефлекс.

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

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.

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.

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.

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.

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 смешанного цвета при отдалении.

Общие рекомендации.

Каждый предмет обладает определенным цветом. Мы воспринимаем его в зависимости от формы данной вещи, расстояния и освещения. Кроме того, влияние на восприятие цвета оказывают соседние предметы, фактура поверхности и эмоциональное отношение. Начиная рисовать, мы не имеем ни одной готовой краски, точно соответствующей природному цвету. Умение точно определить и передать цвет предмета зависит от постановки глаза. Для определения соотношения тонов целесообразно прибегнуть к так называемому боковому зрению. Этот прием основан на особенностях строения глаза. Центр сетчатки глаза хорошо определяет тоновые отношения, а периферия сетчатки отвечает за цветовое восприятие, поэтому, когда мы смотрим не на сам предмет, а несколько в сторону, то лучше определяем его цвет. Исходя из этой особенности рекомендуется определять цвет боковым зрением, а тон – центральным.

Акварель.

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

При письме акварельными красками необходимо помнить, что краски светлеют после высыхания, поэтому следует писать ярче и насыщеннее, чем в натуре. Не рекомендуется смешивать более трех цветов на палитре из-за вероятности появления грязных непрозрачных цветов, а также не накладывать на одно и то же место более трех слоев краски.

Гуашь.

Гуашь – водная краска, в составе которой содержится краситель, клей и лишенный прозрачности наполнитель. Поэтому такие краски называются кроющими. Это позволяет заново перекрывать те части работы, которые получились хуже, что невозможно в акварели. В гуашевой краске присутствуют белила, поэтому при высыхании гуашь значительно светлеет и изменяет свой тон.

Работают гуашью на плотной бумаге или картоне. Гуашь, нанесенная в несколько слоев и густыми корпусными мазками, склонна к растрескиванию и осыпанию.

Акрил.

Акрил – полностью синтетическая краска, растворяется водой, однако после высыхания растворению не поддается. Акриловыми красками можно работать на любой плотной поверхности как в акварельной, так и в пастозной технике, создавая при этом даже рельефные изображения. Основой может служить как негрунтованная бумага, так и грунтованный холст, при этом технические эффекты работы будут значительно отличаться. Кисти могут быть разными в зависимости от техники исполнения. Хорошо зарекомендовали себя синтетические кисти. После работы все инструменты необходимо тщательно промыть, не допуская высыхания краски.

Рекомендуемая последовательность работы: 1. Выполнение подготовительного рисунка. 2. Выполнение подмалевка в акварельной технике без использования белил. 3. Прописка в пастозной технике с использованием белил. 4. Обобщение в лессировочной технике без белил.

Масло.

Масляная живопись имеет много общего с акварелью, но и обладает своими особенностями. Масляная краска прозрачна, но в то же время позволяет работать пастозно. Для масляной живописи характерно большое разнообразие приемов, освоить которые можно только в ходе практической работы.

Для живописи маслом необходимо иметь палитру – небольшую фанерную дощечку, обработанную льняным маслом или олифой. Для разжижения краски во время работы существуют различные масла, лаки и специальные разбавители. Для удаления неудачно положенной краски и для чистки палитры необходим мастихин – тонкая металлическая пластинка с ручкой. В масляной живописи используют преимущественно плоские щетинные кисти размером от 6 до 20. Основой работы служат загрунтованные картон, натянутый на подрамник холст, или обклеенный тканью лист ДВП.