

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора
по учебной работе

 /Т.А. Ибрянова/

«31» августа 2018 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ТЕМУ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРИЗАЙЛИ В ЖИВОПИСИ
МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ

для студентов по специальностям:
54.02.05 Живопись (по видам)
(Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись),
54.02.01.Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и
искусства

Дисциплина: ОП.02. Живопись

Самара
2018-2019

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
специальных дисциплин
«__» _____ 201__ г.
Председатель комиссии
_____ /И.А.Князева/

Составлены на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства; 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

преподаватель _____ ГБПОУ
«Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина»

В результате освоения учебной дисциплины «Живопись» в художественном училище обучающийся должен знать: последовательность работы над живописным произведением, особенности этапов работы, свойства живописных материалов, их возможности, эстетические качества и применение, специфику выразительных средств различных видов изобразительного искусства. Выполнение подмалёвка одним цветом в живописи масляными красками, является важным этапом в создании живописного произведения.

Методические рекомендации на тему *«ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРИЗАЙЛИ В ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ»* предназначены для студентов художественных училищ. В основу разработки положен накопленный опыт преподавания предмета «Техника и технология живописи» и «Живопись» в художественном училище и в высших художественных учебных заведениях РФ, а также методика преподавания предмета в Российской академии художеств. Рекомендации могут быть использованы на занятиях по живописи, композиции, декоративно – прикладной композиции, театральной и дизайнерской композиции и других творческих занятиях, связанных с использованием художественных красок, при изготовлении эскизов, макетов, росписей и т.д.

Автор: И.А. Князева, преподаватель спец.дисциплин ГБПОУ Самарской области «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова – Водкина», художник – живописец, член ВТОО «Союз художников России», член Творческого союза художников России, член международной ассоциации искусств АИАП ЮНЕСКО

Содержание

Пояснительная записка	4
Основная часть.....	5
Заключение.....	9
Информационные источники.....	10

Пояснительная записка

Методические рекомендации *«ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРИЗАЙЛИ В ЖИВОПИСИ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ»* разработаны в полном соответствии с программой учебной дисциплины «Живопись», являющейся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, а также полностью соответствует:

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 995;

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки в области культуры и искусства, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г. № 1391;

Положению о планировании, организации самостоятельной работы студентов ГБПОУ «Самарское художественное училище им. К.С. Петрова-Водкина».

Цель данных методических рекомендаций – помочь студентам глубже понять и освоить последовательность выполнения живописного произведения, специфичность приёмов, методов ведения работы, избежать технических ошибок в живописи, глубже освоить учебный материал, что составляет неотъемлемую часть творчества и очень актуально для углубленного изучения предметов профессионального цикла, а также дальнейшего профессионального роста и творчества.

Основная часть

«Гризайль (фр. Grisaille от gris — серый) — тоновая живопись одной краской (темно-коричневой или коричневой) с белилами. (В гризайли часто использовалась сепия — коричневая краска, получаемая из моллюска каракатицы *Sepia*). Гризайль всегда выполняется с участием белил (белила даже коричневой краске придают сероватый цвет). Полупрозрачная тоновая прописка всей картины одним цветом без белил, у старых мастеров чаще всего — коричневым, так и называется — тоновой пропиской, а не гризайлью и не имприматурой.

Если же художник хотел завершить картину цветными красками, то ему достаточно было почти ровно пролессировать уже проработанную тоном поверхность. Может быть это делалось отчасти из экономии дорогих цветных красок, так как в тенях уже был заложен нейтральный теплый цвет, (хотя тот же эффект дает и простая оттушевка теней по белому грунту).

Основная причина — это создание холодного и светлого цвета, который сверху лессировался более цветными и чаще теплыми красками. Присутствие масла сообщает краскам некоторый теплый оттенок, а такая холодная подложка нейтрализует эту теплоту. Таким образом, в масляной живописи принято лессировать теплым по холодному именно потому, что лессировки делаются на уплотненном масле. так как тонкий слой краски требует более крепкого связующего, а уплотненное масло обычно темнее (желтее) обычного. Таким образом старые мастера использовали природные особенности масла, подготавливая более светлую и холодную подложку. Чем насыщеннее цвет, тем темнее тон, поэтому подготовка под лессировки должна быть не только холодной, но и светлой, учитывая, что нанесенный сверху цвет сделает ее темнее.

То, что гризайль могла быть промежуточным этапом живописи, доказывает вот эта явно неоконченная картина неизвестного, вероятно старо-фламандского художника «Христос перед Пилатом».

Неизвестный художник. «Христос перед Пилатом»

Изначально гризайль служила для имитации скульптурных рельефов на стенах и потолке. Художники старались максимально точно нарисовать архитектурные детали так, чтобы сделать рисунок объемным. В сочетании с многоцветной росписью они получались невероятно красивыми, и с первого раза почти невозможно было отличить, где скульптура, а где живопись, особенно в случае гризайли на потолке.

Способность гризайли имитировать живописными средствами скульптурный рельеф широко использовалась в украшении интерьеров дворцов и особняков. Нередко мастера настолько мастерски использовали оптическую иллюзию, что зрителю приходилось ломать голову, что же перед ним: скульптура или живопись. Вот два примера такой иллюзии.

А. Графский герб Шереметевых над входом и прямоугольные панно с изображением античных героев под потолком по всему периметру вестибюля как раз нарисованы гризайлью, создавая полную иллюзию скульптурного барельефа.

Герб Шереметьевых

В отличие от личных апартаментов папы Юлия II, расписанных Рафаэлем. Здесь гризайль настолько тесно переплетается с многоцветной живописью, что трудно сказать, где начинается одно и кончается второе, и есть ли здесь реальный барельеф.

Тончайшие градации оттенков одного цвета позволяли мастерам гризайли превосходно передавать объем, светотеневую моделировку барельефов. Позже гризайль перекочевала в станковую живопись. Поначалу гризайль использовали в качестве вспомогательного инструмента, например, для создания эскизов, но затем она переросла в самостоятельный вид живописи. Изображения в технике гризайль стали появляться в оформлении

рукописей, миниатюрах, витражах, эмалях, на обратных сторонах расписных алтарей.

Апартаменты Папы Юлия II

Также гризайль заняла прочное место в процессе обучении живописи, став одним из самых проверенных методов обучения живописной техники. Эффективность и польза заключаются в том, что ученику необходимо изобразить все тональные и объемные соотношения, используя только один цвет, при этом сохранить общую тональную гармонию композиции, не допустить осветления или перечернения общей гаммы.

В основном гризайль в живописи использовалась и продолжает использоваться для создания одноцветного подмалева, поверх которого накладываются цветные лессировки, чтобы придать нужный цвет каждому участку картины.

В основном гризайль используется для прорисовки формы живописных объектов, например головы, позволяя отвлечься от их цвета. Наносить свет и тень разноцветными красками, как это делается в живописи аля-прима, очень трудно, и ошибки здесь просто неизбежны.

Другое дело, когда света и тени, например на лице, наносятся краской одного цвета, позволяя забыть о цвете и думать только о форме, совсем как в карандашном наброске.

А когда нужная комбинация светотени достигнута и форма получена, можно спокойно заняться цветом, практически забыв о форме, поскольку гризайль, просвечивая через лессировки, делает цвет темнее или светлее именно там, где этого требует форма.

Особенность выполнения гризайли в технике масляной живописи состоит в том, что на этом задании можно максимально отработать технику смешивания, пропорций и подбора тона, так как в некоторых случаях, когда работа большого размера и необходимо сохранить целостность тональных отношений, рекомендуется сделать 3 – 4 промежуточных колера серого или коричневого цвета, с постепенным усилением тона, которые впоследствии можно будет дополнить другими тонами с палитры, чтобы работа не утратила живописной гармонии.

Все навыки и приемы полученные в этом задании, впоследствии помогут в точном подборе цвета и тона в любом живописном произведении.

Этапы выполнения задания в технике гризайль

Первый этап.

На первом этапе всегда делается компоновка. В форэскизах необходимо попробовать различные варианты компоновки: вертикальная, горизонтальная, в квадрате. Когда вы определитесь с композицией в эскизе, переносите рисунок на выбранный формат бумаги.

Второй этап.

Выполнение рисунка мягким графическим материалом и перенос его на холст методом припороха или отпечатывания. Закрепление рисунка красками на холсте (лучше акварельными, темперными или прозрачными масляными с разжижением лаком для ускорения высыхания).

Третий этап.

Тональное решение. Умение передать одним цветом светотеневую характеристику пластически сложной формы является необходимым заданием для студентов в процессе обучения. Задачи изображения в технике гризайль сходны с теми, которые решаются в рисунке. Монохромная живопись является переходным этапом от рисунка к живописи цветом. В процессе работы изучается форма, анализируется конструкция, расставляются акценты, решаются контрасты и анализируются касания. Цветовая окраска, освещение решаются условно с помощью тонального масштаба.

Работу над этюдом следует вести от крупных тональных отношений к более мелким, все время сравнивая тональность, пропорции и заботясь о цельности. Моделируя форму, нельзя забывать о различиях отношений по тону освещённой части, полутона, тени, рефлекса, падающей тени. Выдерживая как можно точнее тональные отношения, следует находить их различия и единство.

Техническое исполнение требует разведения на палитре не менее четырёх тональных колера достаточного количества. В процессе живописи путём смешения можно добиться более тонкой тональной градации. Подмалёвок можно выполнять одним цветом без белил по белому или тонированному грунту лессировками или растиром краски по протёртому маслом холсту. Важно хорошо просушивать слои живописи. Дальнейшие прописки предполагают работу со светом и полутонами. Завершающий этап выполняется лессировками.

Заключение

Занятия живописью в технике гризайль это один из самых полезных и применимых на практике навыков. Лучшего способа освоить правила изменения тона в пространстве, взаимодействия различных цветов в общей композиции картины сложно представить. Правильно выполненная тональная подложка в технике гризайль, поможет безошибочно и уверенно закончить любое живописное произведение.

Информационные источники

Основные источники:

- Алексеев С.С. О колорите / С.С. Алексеев. - М.: Просвещение. – 1974. –99 с.
- Алепиаш В. Живопись. – М.: изд-во Акад. Худож. СССР, 1961.
- Алленова Е. Живопись / Е. Алленова. – М.: СЛОВО. – 2014. -200 с.
- Беда Г.В. Живопись / Г.В. Беда. – М.: Просвещение.– 1971. – 210 с.
- Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства / Г.В. Беда. - М.:Просвещение. – 1977. – 170 с.
- Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок. Живопись.Композиция. /Г.В.Беда. – М.: Просвещение. 1981. – 239 с., ил.
- Белютин Э.М. Начальные сведения по живописи / Э.М. Белютин. – М.: Искусство,1955
- Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие для студентов вузов / Н.П. Бесчастнов и др. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 223 с., 32 с ил.
- Бесчастнов С.Н. Живопись: учебное пособие / С.Н. Бесчастнов. – М.: ВЛАДОС. – 2016.– 270 с. ил.
- Винер А.В., Лактионов И.А. Техника советской портретной живописи / А.В. Винер, И.А. Лактионов. – М.: Профиздат, 1961
- Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта / Б.Р. Виппер. - СПб.: Азбука-классика. - 2005. – 384с.
- Гринчку Ю.Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного искусства: учеб. Пособие / Ю.Я. Гринчук. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.:ил.
- Иогансон Б.В. Молодым художникам о живописи. / Б.В. Иогансон. – М.: Изд-во Акд. Худож. СССР, 1959
- Иогансон Б.В. О живописи / Б.В. Иогансон. – М.: Искусство, 1960
- Сергеев А. Учебный натюрморт \А. Сергеев. – М.:Иск-во. 1955
- Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство: учебное пособие Основы живописи / Н.П. Сокольникова. – Обнинск.: изд-во ТИТУЛ, 1996. – 80 с., ил.
- Суздаев П.К. Основы понимания живописи. / П.К. Суздаев. – М.: Искусство,1964
- Трибс Е.Е. Живопись. Что о ней должен знать современный человек / Е.Е. Трибс. – М.: Ритол классик, 2013. – 384 с.

Дополнительные источники:

- Фейнберг Л.Е. Лессировка и техника классической живописи. – М.-Л., 2014
- Чернышев Н. Техника стеновых росписей. – М., 2004
- Яблонский В.А. Оборудование кабинета рисования и основ композиции. – М., 2011
- Яшухин А.П. Живопись. – М., 2003

Интернет-ресурсы:

Технологии живописи: <http://oformitelblok.ru/tekhnologii-zhivopisi.html>

Статьи по технике и технологии живописи: https://vk.com/topic-26246272_29046052

Живопись. Техника и технология живописных материалов:

<http://iknigi.net/avtor-nikolay-prokofev/118063-zhivopis-tehnika-zhivopisi-i-tehnologiya-zhivopisnyh-materialov-nikolay-prokofev/read/page-1.htm>

Учебно-методический комплекс: <http://pandia.ru/text/78/229/70837.php>

Электронные книги по предмету: https://vk.com/topic-26246272_31028568