

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
для студентов по выполнению внеаудиторных
самостоятельных работ
по специальностям

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и
искусства

54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись,
Театрально-декорационная живопись)

Дисциплина: ОП.05. Техника и технология живописи

Самара 2018-19 гг.

Одобрены
Предметной цикловой комиссией
общеобразовательных дисциплин
«__» _____ 201__ г.
Председатель комиссии
_____ /Е.А. Чепрасова/

Составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 54.02.05 Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись)

Автор _____ / _____ /

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

1. Пояснительная записка

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Техника и технология живописи» проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по дисциплине;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;
- развития познавательных и творческих способностей;
- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самореализации.

В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определённые сроки и с последующей проверкой результатов на занятиях.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;
- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- степень овладения профессиональными компетенциями;
- сформированность общеучебных умений;
- обоснованность и чёткость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями.

В рабочей программе по дисциплине «Техника и технология живописи» определены темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных методических рекомендациях предложены указания по её выполнению.

2. Введение

Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной работы для студентов 1 курса.

На самостоятельную работу, согласно учебному плану отводится 9 часов.

Цель методических рекомендаций: оказание помощи студентами в выполнении самостоятельной работы по дисциплине «Техника и технология живописи». Самостоятельная работа студентов предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков.

Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных занятий, проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки выполнения задания.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов содержат информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное изучение, основную и дополнительную литературу, инструкции по выполнению работ и критерии оценки, оснащение (литература). Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной дисциплины.

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе (сообщение, доклад, конспект). К каждой теме предложен план, инструкции при выполнении, при необходимости указана литература. Это должно помочь студенту сориентироваться в изучаемой теме, верно расставить акценты.

3. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Упражнения в живописи акварелью.

Вливание краски.

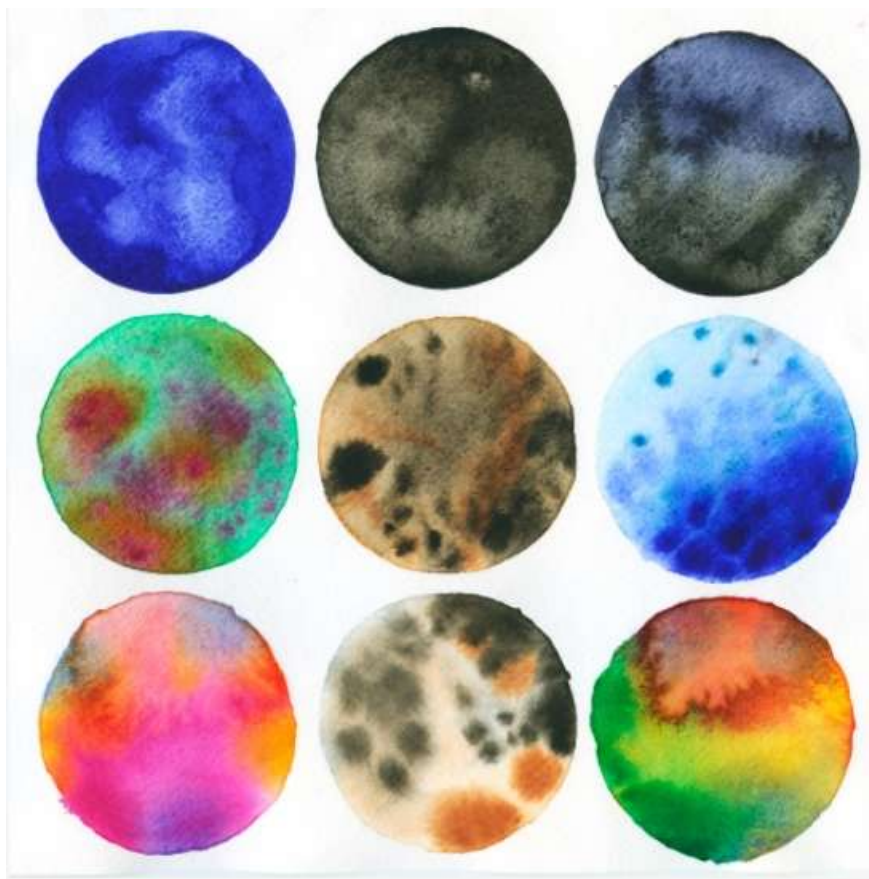
Данное упражнение:

- подготовит вас к письму по-мокрому;
- даст первое представление о том, как ведут себя краски при взаимодействии с водой и бумагой;
- научит наблюдать за поведением краски и воды и выводить закономерности.

Суть упражнения состоит в том, чтобы выпускать с кисти краску на предварительно намоченную поверхность бумаги. Краска будет растекаться, перемешиваться между собой, будут возникать новые оттенки. В зависимости от того, насколько была влажной бумага, может получаться разный результат.

Как подготовить бумагу.

Возьмите лист бумаги и предварительно расчертите его на квадраты, размером примерно 5х5 см, между квадратами оставьте расстояние в 1-2 см. Можно нарисовать круги циркулем, тогда у вас в конце получится рисунок с разными планетами. Лист с предварительным рисунком намочите под краном, в большой емкости или с помощью широкой кисти (флейца), особенно тщательно увлажните срезы бумаги, они впитывают больше всего. Расположите его на непьющей поверхности (кусоч оргстекла, стекло или стол, поверхность которого не впитывает воду). Следите, чтобы под листом не было пузырей воздуха, и оставьте до полного высыхания его верхней стороны. Для экономии времени можно слегка промокнуть поверхность бумажной салфеткой. Проверяйте пальцами, слегка касаясь поверхности бумаги, насколько она влажная. Со временем вы научитесь определять нужную стадию, когда можно приступать к работе. Когда поверхность бумаги высохнет, она будет сухая и чуть холодная наощупь. Обратная сторона останется влажной, а сам лист будет напитан влагой и бумага уже не будет идти волнами при попадании на нее воды с кисти, и мазок уже не будет сохнуть на лету, как в случае с сухой бумагой.

Инструкция по выполнению.

Первый ряд квадратов (кружков) смочите кистью чистой водой из банки. Смотрите под разным углом на намоченные области, вы увидите, где сколько воды вы нанесли. Не берите очень много воды, чтобы не было лужи, область квадрата (кружка) должна только чуть блестеть от влаги. Выберите любые цвета и наносите краску в любом порядке каплями, мазками, брызгами. Наблюдайте за тем, как краска растекается, смешивается, образует новые цвета. Как ведет себя в зависимости от того, насколько влажная была поверхность. Движение пигмента закончится только тогда, когда вода испарится, и все это время можно наблюдать за тем, что происходит и выводить закономерности.

Второй ряд увлажните не просто водой, а слабым раствором разных красок по вашему выбору. Когда чуть подсохнет, продолжайте впускать разные краски в квадраты (кружки) и продолжайте наблюдать.

Третий ряд: наберите на кисть самый темный тон краски по вашему выбору, можно взять самые темные краски из палитры или смешать несколько. Заполните ими квадраты (кружки). Следите, чтобы поверхность не была слишком влажной, если это произошло, подождите, пока вода испарится и поверхность будет чуть блестеть. Возьмите на кисть чистой воды и, чуть касаясь поверхности, впустите чистую воду в красочный слой или капайте водой, не касаясь листа кистью. Эффект не будет замечен сразу, но через небольшое время вы увидите, как пигмент расступается вокруг капель воды, образуя космические узоры. Чтобы они получились идеальными, важно правильно уловить момент: первый слой не должен быть излишне влажным или сухим.

Тоновые растяжки.

Данное упражнение:

- дает возможность увидеть, как ведет себя краска на кисти и на бумаге;
- дает возможность тренировки варьирования количества краски и количества воды для получения нужного вам результата;

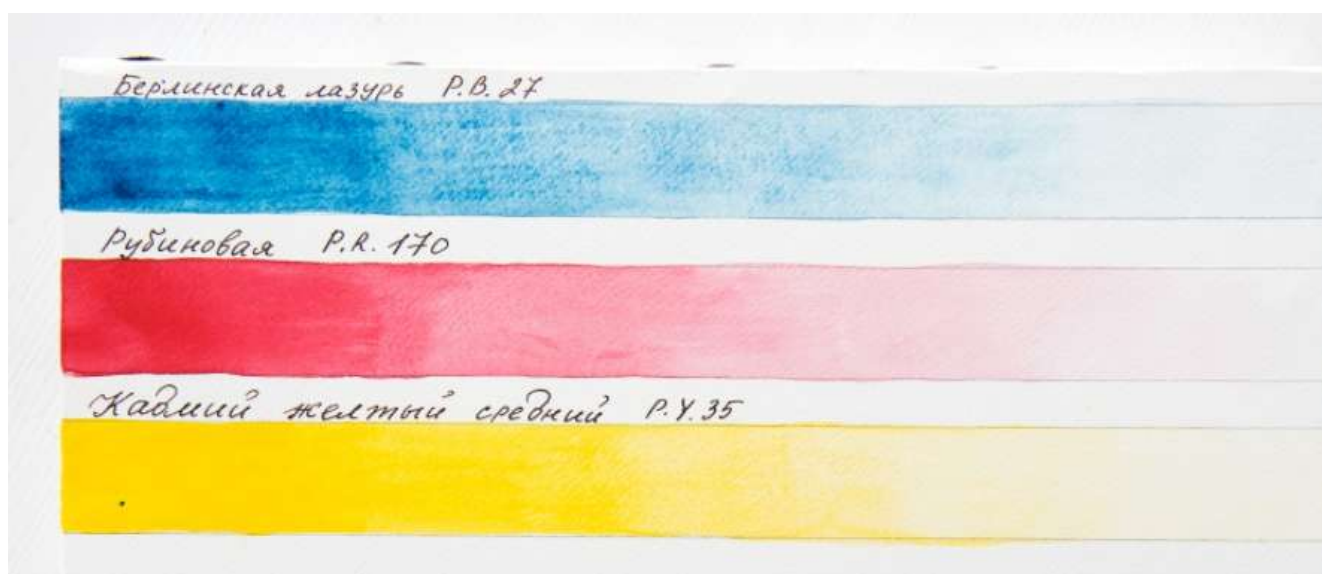
– дает возможность увидеть какой будет цвет у краски при разной ее тональности.

Как подготовить бумагу.

Для этого упражнения самый лучший вариант – натянутая на планшет бумага, особенно для больших растяжек. Просто лист, когда намочит от краски и воды, пойдет волнами, и краска неизбежно будет собираться в лужицы, и ровная растяжка у вас точно не получится. Если у вас нет планшета, на который можно натянуть бумагу, поступим, как в первом упражнении: намочите лист акварельной бумаги с уже расчерченными прямоугольниками под краном, в большой емкости или с помощью широкой кисти (флейца). Особенно тщательно увлажните срезы бумаги, они впитывают больше всего. Расположите его на невпитывающей поверхности (кусоч оргстекла, стекло или стол, поверхность которого не впитывает воду). Следите, чтобы под листом не было пузырей воздуха, и оставьте до полного высыхания его верхней стороны. Для экономии времени можно слегка промокнуть поверхность бумажной салфеткой. Поверхность бумаги высохнет, но обратная сторона останется влажной, а сам лист будет напитан влагой и бумага уже не будет идти волнами при попадании на нее воды с кисти.

Для этого упражнения, как и для последующих, можно брать любую акварельную бумагу, за исключением «скорлупы» и «льна», она плохо впитывает воду, которая практически скатывается на ней, и выполнять упражнения будет сложно. Если отбросить самые дешевые варианты, все остальное вполне годится.

Для растяжки в один цвет вы можете выбрать совершенно любую краску. Можно даже сделать растяжки каждой из красок, расположив их в том же порядке, как они лежат у вас в коробке, это потом поможет лучше в ней ориентироваться. Сделайте хотя бы несколько больших растяжек, потому что делать их сложнее, чем маленькие.

Инструкция по выполнению.

Первый метод: увлажнить всю поверхность будущей растяжки чистой водой. Я взяла краску от «Невской Палитры» под названием «Берлинская Лазурь» (P.V.27). Возьмите как можно более концентрированную краску на кисть на начните заполнять прямоугольник, заполните примерно 1/4 или 1/5 его длины. После этого опустите кисть в банку и наберите на кисть воды, половину отжав о край банки. Таким образом, на кисти осталось примерно половина краски. Продолжайте заполнять прямоугольник, уже не трогая самую крайнюю часть, где нанесена самая насыщенная краска, продолжайте распределять краску примерно с половины или последней 1/3 уже покрашенного участка. Дойдя примерно до половины прямоугольника, еще обмакните кисть в воду и чуть отожмите об край лишнее. Заполняйте прямоугольник, в конце у вас на кисти должна остаться уже практически одна вода.

Второй метод: намешать краску в разном соотношении с водой заранее. Капните водой в три-четыре ячейки палитры и в каждую добавьте краску, чтобы у вас примерно получились

смеси: 20% краски/80% воды, 50% краски/50% воды, 80% краски/20% воды. Начинать можно как с темного, так и со светлого тона. Если с темного, то наберите на кисть краску из кюветы, и нанесите ее на бумагу, затем последовательно подготовленные смеси, начиная с самой насыщенной. Если со светлого – то сначала увлажните край прямоугольника водой, а затем последовательно наносите подготовленные смеси, начиная с самой светлой, в конце наберите на кисть краску из кюветы для самого темного тона. Разгоняйте краску кончиком кисти быстрыми легкими движениями, пока она не ляжет равномерно. Вторая и третья растяжки выполнены красками «Белые ночи»: «Рубиновая» и «Кадмий желтый средний».

Упражнения в живописи гуашью.

Гуашь – это художественное средство, похожее на акварель, но с более высоким содержанием пигмента. Более того, чтобы добиться непрозрачной текстуры, можно добавить мел. Как и в случае с акварелью, используется вода, для придания гуаши необходимой для работы консистенции, но при высыхании, она становится непрозрачной. Текстура краски немного плотнее, по сравнению с акриловыми. В любом случае, гуашь сочетает в себе свойства и акварели и акриловых красок.

Рекомендации по рисованию гуашью:

- пользуйтесь краской только высокого качества. Не стоит выбирать более дешевые бренды;
- техника исполнения похожа на рисование акварелью, но не следует набирать на кисточку слишком большое количество краски. Для работы достаточно небольшого количества;
- отличительной чертой гуашевых красок считается их непрозрачная структура. Наносить их лучше слоями, не смешивая;
- кроме того, можно смешивать и гуашь, и акварель вместе;
- удобнее работать кистью с жесткой щетиной;
- в этом случае небольшим количеством краски можно раскрасить большой участок.

Упражнения в живописи темперой.

Темперная живопись — одна из наиболее старинных техник, сейчас она широко используется в станковой живописи, в декорировании, сценографии, в иллюстрировании книг и журналов, а также для прочих целей. Это живая яркая техника, быстрая в своем исполнении. Цветные порошки превращаются в пасты и разводятся различными жидкостями: водой (темпера на водной основе, или гуашь), клеями животного происхождения, яичным желтком или белком, крахмалом, молоком, кровяной сывороткой и тому подобными средствами.

Рисовать темперой можно практически на любой поверхности, но лучше всего подойдут для этого бумага, холст, палитра, штукатурка и т.д. Бумага, как правило, используется белая гладкая или немного шероховатая, в листах или рулонах, в качестве основы для набросков также может использоваться и картон.

Подготовка бумаги заключается в прикреплении ее краев к раме или подрамнику; затем (как и для акварелей) ее нужно как следует намочить и дать немного просохнуть. В продаже сейчас можно найти специальный картон для темперных работ.

Для того чтобы рисовать темперой на холсте, его начала следует подготовить при помощи гипса и клея или желатина, который нужно растворить, нагревая на паровой бане; достаточно около 60-70 г клея на литр воды.

Для темперной живописи используются кисти из куньего, хорьего, беличьего меха и щетины. Вам понадобится несколько кисточек разной формы и толщины, в зависимости от рисунка, который требуется выполнить, а также размеров картины. Кисточки с заостренной формой используются для написания небольших работ и выполнения деталей, а для крупных композиций подойдут широкие кисти из щетины.

Палитры для темперы, как правило, сделаны из эмалированного железа, фарфора, дерева или пластмассы, но, работая в мастерской, можно использовать и просто стеклянную емкость для краски.

Нужно иметь в виду, что темпера на водной основе (гуашь), высыхая, становится светлее, этот фактор надо учитывать в процессе выполнения работы.

Темперные краски в продаже бывают в тюбиках, флаконах или баночках; но для того, чтобы их было легче смешивать, краски разбавляют клеем или желатином, разведенным в воде и подогретым на водяной бане. Разбавлять краски нужно в такой пропорции, чтобы они не были ни слишком густыми, ни слишком жидкими, потому что в первом случае они будут слишком быстро высыхать и трескаться, а во втором — растекаться.

Темперные краски в некоторых случаях можно использовать так же, как и акварель, если очень сильно разбавить их водой, но не следует привыкать использовать темперу вместо акварели.

Для этой техники вам понадобятся две или три кисточки, которые нужно тщательно промывать, переходя от одного цвета к другому.

Подготовка основы для живописи маслом.

Подготовка масляного грунта. На подрамник (без крестовины) натягивается хороший плотный холст, который проклеивается затем один раз слабым раствором рыбьего клея или желатина. Раствор клея готовится настолько жидким, что при охлаждении не студенился; наносится на холст в горячем виде. Высушив холст, зачищают его наждачной бумагой, затем берут обыкновенные свинцовые масляные белила (цинковые белила в масляном грунте не должны иметь применения), примешивают к ним небольшое количество масла и наносят их на холст металлическим шпателем, который должен быть крепким, гибким и гладким. Краска сильным нажиманием на холст вдавливаются скважины холста и его углубления; толщина слоя краски должна быть ничтожна и определяется сама собою зернистостью холста. Загрунтованный таким образом холст выставляется для просушки в теплое место и менее чем через год он становится готовым для живописи.

Ввиду того, что масляный грунт имеет отрицательные качества и очень длительное время сушки, на занятиях живописи его готовить не рекомендуется.

Полумасляные грунты во многом отличны по свойствам от масляного грунта, перед которым они имеют значительные преимущества: грунты эти не требуют много времени на их подготовку, выдерживание и просушивание. Но и полумасляный грунт имеет свои сложности. Составляя грунт, следует строго придерживаться данных рецептуры, отвешивая и измеряя точно количество материалов и воды, полагающихся для составления грунта, но ни в коем случае не беря их на глаз. Даже при большой практике при подобном подходе к делу могут произойти неприятные ошибки.

Клеевой грунт характеризуется тем, что в нем вовсе не содержится масла. Он состоит из одной или двух проклеек и нанесенных на них слоев собственно грунта, состоящих из растворов клея с размешанным в нем пигментом и введенными в него пластификатором и консервирующим веществом.

Клеевым грунтам свойственно сильно впитывать масло из наложенных на них масляных красок, что приводит к их пожуханию.

Эмульсионный грунт давно уже занял в живописи подобающее место, и все более вытесняет другие грунты. Грунт этот следует считать наиболее отвечающим на запросы масляной живописи. Эмульсионный грунт нерастворим в воде и не поддается действию сырости. Эмульсионный грунт быстро высыхает и позволяет работать на нем через 1-2 дня после приготовления. Свойства грунта втягивать в себя небольшое количество масла из красок характерно для него и весьма ценно, так как даже при минимальном всасывании масла из красок получается полная гарантия в прочном прикреплении к нему слоев масляной живописи.

Составы даже для одного и того же грунта не являются строго определенными и постоянными, рецептура их имеет свои отклонения и варианты. Отсутствие точной, унифицированной рецептуры для каждого вида грунтов объясняется тем, что основа (холст, картон и т.п.) бывает различна по фактуре – толщине, плотности, характеру плетения нитей и тем, что требования художников, предъявляемые к грунтам, зависящие от индивидуальной их

манеры и техники живописи, неодинаковы – одни пишут на холсте с тонким грунтом, лишь слегка покрывающим нити холста и хорошо сохраняющим его зерно и шероховатую поверхность, другие предпочитают холст, покрытый плотным слоем грунта, придающим грунту гладкую поверхность, некоторые любят впитывающие, тянущие грунты, другие – не впитывающие. Большинство художников пользуются холстами с грунтом белого цвета, но некоторые предпочитают тонированные грунты.

Холст (картон и т.п.), перед нанесением грунта, предварительно проклеивается клеевым раствором (проклейка холста).

Проклейка холста зависит от плоскости ткани и ее зернистости. Для проклейки используются клеи животного, растительного происхождения и синтетические клеи.

По доступности и надежности учащимся удобней всего применять для проклейки холста клей ПВА (поливинилацетат). Клей ПВА относится к синтетическим клеям и представляет собой искусственные водорастворимые смолы. Клей обладает хорошей клеящей силой, пленка его в большей или меньшей степени эластична, не подвержена загниванию и поэтому не требует применения пластификаторов – смягчителей и консервирующих веществ – антисептиков.

Процесс грунтовки.

Холст сильно и равномерно без перекосов натягивают на подрамник, обязательно следя за тем, чтобы нити холста шли строго по направлению планок подрамника: нити основы холста горизонтально, а нити утка холста вертикально.

Некоторые дефекты в картине начинают появляться из-за плохого качества подрамника, не позволяющего должным образом натянуть на него холст. Подрамник должен быть ровным, углы прямые. Большие подрамники обязательно должны иметь соответствующее их размерам количество крестовин. Для натяжки холста на подрамник пользуются специальными щипцами, имеющими для захвата холста широкие с насечками плоскости и прочные ручки, выдерживающие сильный нажим на них и позволяющие натягивать холст до отказа, чего нельзя сделать руками. Для закрепления холста при натяжке на подрамник применяют мебельные скобы. При помощи степлера скобы крепятся приблизительно на расстоянии 4 см друг от друга на внешние узкие стороны планок подрамника.

Натяжку холста можно начинать как с середины планок подрамника, так и с углов.

Зачистку холста производят пемзой или наждачной шкуркой. Мелкие узелки и свободные концы ниток холста осторожно срезают. При зачистке холст немного взлохмачивается и делается более восприимчивым к нанесенной на него проклейке, причем взлохмаченные ворсинки способствуют закрытию отверстий между нитями холста образующейся клеевой пленкой.

После каждой зачистки холст обязательно очищают мягкой щеткой или пылесосом.

Нанесение проклеек и грунтовых составов.

Клеевые растворы-проклейки и грунтовые составы равномерно и быстро наносят тонким слоем на холст кистью или флейцем. Движения должны идти по направлению продольных и поперечных ниток холста, т.е. перпендикулярно друг к другу. После нанесения клея поверхность холста проходят широким шпателем с целью разравнивания клеевого слоя и снятия излишка клея. Это важно во избежание очень вредной перегрузки холстов клеем. Шпатель следует держать наклонно, ручкой вперед по направлению движения. При таком положении шпатель хорошо снимает излишек клея и способствует заполнению всех отверстий между нитями холста. Излишки клея по мере накопления снимают. Разравнивание шпателем клеевого раствора необходимо производить осторожно и легко во избежание продавливания клея на изнанку холста через мелкие отверстия между нитями.

После полной просушки первой проклейки холст хорошо зачищают с целью сглаживания мелких неровностей, узелков, ворсинок и чистят мягкой щеткой от образовавшейся пыли. После зачистки наносят вторую проклейку таким же путем, как и первую. Зачистку делают легко аккуратно, чтобы не нарушить целостности клеевого слоя.

Наложение грунта представляет собой операцию более трудную, требующую внимания, быстроты и опыта, особенно при грунтовке холстов больших размеров. Нанесенный тонкими слоями эмульсионный грунт имеет свойство быстро застывать, после чего они уже не поддаются разравниванию, оставляя неодинаковый по толщине слой грунта. Поэтому грунт наносят быстро тонким слоем на высохший проклеенный холст, и тотчас разравнивают движениями вдоль и поперек ниток холста. При необходимости излишки эмульсионного грунта удаляются при помощи шпателя.

После должного просыхания первого эмульсионного слоя производят небольшую зачистку и наносят второй слой грунта таким же способом, как и первый. Зачистку второго слоя не производят. Последний эмульсионный слой, разбавленный водой, наносят ровно и быстро мягкой кистью или флейцем без выравнивания шпателем и не зачищая наждачной бумагой. Его рекомендуется слегка протереть тряпкой для сглаживания оставшихся мелких ворсинок.

Итак, в процессе грунтовки холста необходимо соблюдать следующие основные правила и приёмы:

- наносить все грунтовые составы тонкими слоями;
- при нанесении первой проклейки не допустить промачивания холста насквозь, излишек клея снимать шпателем и клеевой слой разравнивать после шпателя кистью или флейцем;
- при зачистке пемзой или наждачкой не допускать ослабления грунтовых слоев, после тщательно очищать всю поверхность от пыли;
- следить, чтобы проклейка и грунт легли ровным и тонким слоями по всей площади холста и закрывали все отверстия между нитями холста;
- наносить грунтовые составы только на полностью просохшие нижележащие грунтовые слои;
- выдерживать грунтовые холсты положенное время.

Упражнения в живописи масляными красками.

Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.

Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.

Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом, и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.

Недостаток в том, что, если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.

С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.

Рисунок.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.

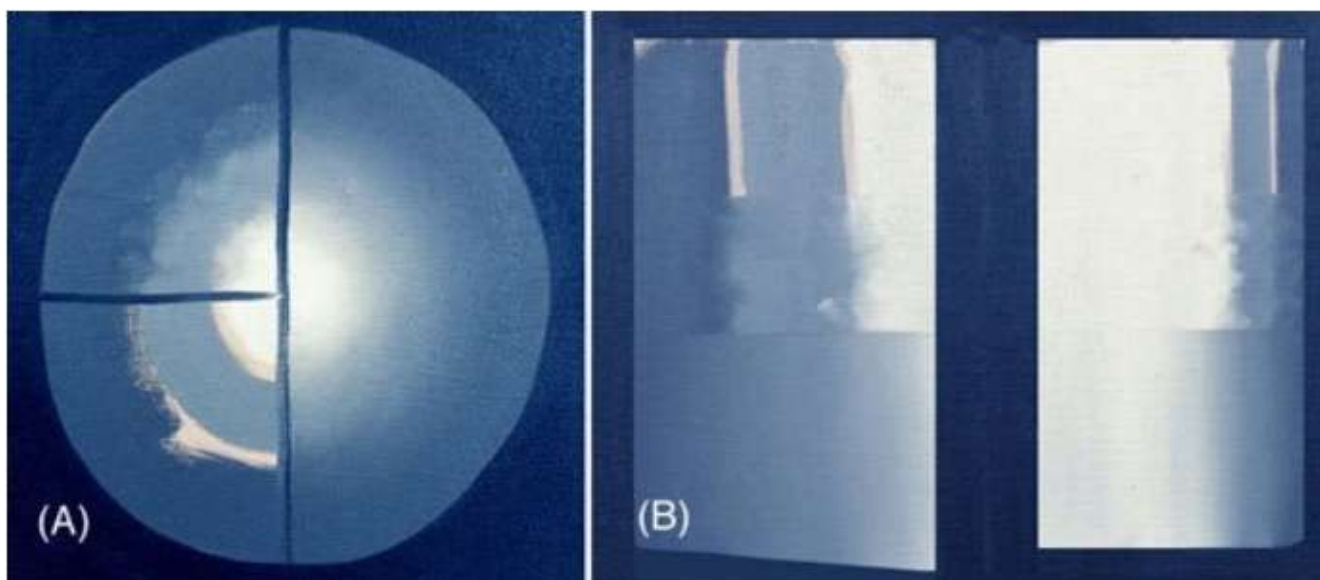
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев. Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.

Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.

Переход одного цвета в другой.

Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.

Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.

(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.

(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

Создаем рисунок.

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).

Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени

все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).

Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.

Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.

Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.

Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти.

Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.

Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.

Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.

Раздел 1. Техника и технология живописи клеевыми водорастворимыми красками

Тема 1.1. Акварель, гуашь, клеевая живопись, пастель (3 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните упражнения в живописи акварелью.

Методические указания.

Работа выполняется на отдельных листках.

Задания по упражнению «Вливание краски»:

- Создайте несколько квадратов (кружков, или объектов другой формы) впуская краску в намоченный водой участок;
- Создайте несколько квадратов (кружков, или объектов другой формы) впуская краску в окрашенный слабым раствором любой краски по вашему выбору участок;
- Создайте несколько квадратов (кружков, или объектов другой формы) капая чистой водой в предварительно окрашенный в темный тон участок.

Задания по упражнению «Тоновые растяжки»:

- Сделайте несколько тоновых растяжек, пробуя краски по своему вкусу;
- Используйте разные методы нанесения краски, возможно, вам будет удобен еще какой-то способ, кроме описанных в методических рекомендациях;
- Если вы этого еще не делали, сделайте небольшую табличку с растяжками красок в том порядке, в котором они лежат у вас в коробке, подпишите названия, чтобы впоследствии без труда находить нужный цвет.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 2. Техника и технология темперной живописи (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните упражнения в живописи темперой.

Методические указания.

Работа выполняется на отдельных листках.

Задания по упражнению «Рисование темперой»:

- выполнение рисунка с маками;
- выполнение пейзажа.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Раздел 2. Техника и технология масляной живописи

Тема 2.1. Основы и грунты для масляной живописи (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните подготовку основы для живописи маслом.

Методические указания.

Работа выполняется с учетом методических рекомендаций.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Тема 2.4. Техника масляной живописи (2 часа)

Виды самостоятельной работы студента.

Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной самостоятельной работы, выполните упражнения в живописи масляными красками.

Методические указания.

Работа выполняется на отдельных листках.

Задания по упражнению:

- выполните рисунок шара (сферы);
- выполните рисунок конуса;
- выполните рисунок цилиндра;
- выполните рисунок куба.

Формы контроля.

Сдача работы в срок.

Выполнение требований к оформлению работы.

Список литературы:

Основные источники:

- Беленький Е.Ф., Рискин И.В. Химия и технология пигментов. – Л., 2004.
Бергер Э. История развития техники масляной живописи. – М., 1961.
Бибер Ж. Живопись и ее средства – М., 2014.
Виннер. А. В. Лаки и их применение в живописи. – М, 2002.
Гринберг Ю. Технология станковой живописи. – М., 20015.
Издательская группа «Паррамон Эдисионес». Все о технике: живопись акварелью. – М., 2003.
Киплик Д.И. Техника живописи. – М., 2001.
Клике Р. Витрина и интерьер. – М., 2006.
Никодеми Г.Б. Техника живописи. – М., 2015.
Одноралов Н. Материалы в изобразительном искусстве. – М, 2001.
Поплавский С. Материалы и техника монументально-декоративного искусства. Из опыта экспериментальных работ московских художников-монументалистов. – М., 2002.
Сланский Б. Техника живописи. – М, 2013.
Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – О., 2004.
Столяров И.М., Акварель. Материалы и способы письма. – Минск, 2003.

Дополнительные источники:

- Фейнберг Л.Е. Лессировка и техника классической живописи. – М.-Л., 2014.
Филатов В. Реставрация станковой живописи. – М., 2014.
Хвостенко В. Энкаустика. – М., 2003.
Чернышев Н. Техника стенных 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