

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра дизайна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ в 5 семестре
по дисциплине «Живопись»
для студентов направления подготовки
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
(профиль «Дизайн архитектурной среды»)

Воронеж-2022

УДК 75.05
ББК 85.14

Составители:
доцент Сиухин Д. А.

Методические указания к выполнению практических работ в 5 семестре по дисциплине «Живопись» для студентов направления подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды (профиль «Дизайн архитектурной среды») / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: Д. А. Сиухин. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2022. 18 с.

В методических указаниях представлено описание живописного материала гуашь и техники работы с ним, и разъяснение практических заданий, развивающих навыки работы с цветом. Методические указания разработаны для студентов 3 курса бакалавриата направления подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, профиль «Дизайн архитектурной среды».

Ил. 12. Библиогр.: 4 назв.

УДК 75.05
ББК 85.14

Рецензент – Е. М. Барсуков, кандидат архитектуры, профессор,
заведующий кафедрой дизайна ВГТУ

*Издается по решению редакционно-издательского совета Воронежского
государственного технического университета*

Введение

Дисциплина «Живопись» необходима для овладения направлением подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды и направлена на получение знаний об основных цветовых понятиях и характеристиках, об основных законах восприятия цвета, видах цветовых гармоний, оптических иллюзиях, психологическом воздействии цвета. Практические задания дисциплины предполагают освоение практических навыков владения живописной техникой и понимания гармонических цветовых сочетаний.

Живопись – дисциплина, представляющая основные теоретические понятия в области цвета и дающая технические навыки владения живописными материалами и техниками.

Курс рассчитан на два семестра, в каждом семестре 7 заданий, ориентированных на знания по живописи.

Основные цели практических занятий по живописи направлены на приобретение знания терминологии изобразительного искусства, навыков грамотно изображать с натуры предметы окружающего мира (передача объема и формы предметов, пространственных планов, цветовых отношений, колорита натюрморта), создания художественного образа на основе живописи с натуры, овладения техниками акварельной живописи, а также, возможностями гуашевых красок.

Художественные постановки из предметов и драпировок (натюрморты) дают возможность студенту научиться целостно воспринимать образ натюрморта через цвет, объединять формы цветовыми пятнами на бумаге и развивать понимание разнообразия цветовых гармоний и оттенков цвета.

Изучение техник акварели (лессировка, «а-ла прима») развивает особые художественные навыки владения акварельной живописью, предполагающей прозрачность, особое взаимодействие краски с бумагой.

Техника гуашевых (темперных) красок имеет свои особенности. Плотность и цветовая насыщенность гуаши и темперы дает большую возможность для более продолжительной работы по сравнению с акварелью. Для решения декоративных задач в живописи, например, создание цветовой условной композиции, также лучше использовать гуашь или темперу.

Практические задания представляют живописное решение постановок из предметов и драпировок разной степени сложности. Задачи живописи: изучение живописных материалов и техник, развитие навыков колористического видения, умения создать целостную цветовую композицию на основе натурального натюрморта, передача особенностей разных материалов средствами живописи.

В данных методических указаниях мы рассмотрим технику работы с гуашью (темперой), в которой предлагается выполнить практические работы студентам в 5 семестре.

1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, формирование общекультурных (инструментальных и профессионально-специализированных) компетенций.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение возможности изобразительных материалов, навыков работы с ними и применения на практике полученных в процессе обучения знаний;
- овладение мастерством цветовой композиции с использованием таких изобразительных средств, как акварель, гуашь, темпера, акриловые краски и другие современные художественные материалы;
- освоение решений, как отвлеченных композиционных задач, так и разработки образно художественного характера декоративных композиций;
- умение разрабатывать архитектурный проект с учетом синтеза произведений декоративной живописи применительно к средовой ситуации и интерьерам.

Практические работы в 5 семестре объединены общей тематикой, целями и задачами. Это выполнение натюрморта в технике «гуашь (темпера)». «Натюрморт» (от фр. Nature morte – мёртвая природа, натура) объединяет аудиторные и домашние задания, связанные с работой над изображением «не живой» природы (бытовые предметы, драпировки, муляжи, гипсовые модели и т. п., хотя, возможны и исключения в виде цветов, фруктов и пр.). Общие цели и задачи всех заданий – получение первоначальных знаний, умений и навыков, связанных с техникой и технологией живописи, колоритом, свето-тоновой моделировкой простых форм, средствами живописи, компоновкой на листе заданного формата и пр.

В заданиях последовательно выполняются следующие задачи:

- композиция в формате;
- общее цветовое решение;
- пропорциональное и пластическое построение изображения; – выбор способа трактовки формы и пространства;
- гармонизация в цветовом решении деталей и целого.

2. Материалы и техники живописи

2. 1. Гуашь

Гуашь (в пер. с фр. «водяная краска») Гуашевые краски обладают большими кроющими возможностями, непрозрачны, хотя и разводятся водой. В технике гуаши художники пишут по бумаге, картону, фанере. Работы имеют матовую, бархатистую поверхность. В состав всех гуашевых красок входят белила, поэтому при высыхании цвета могут светлеть. Гуашь выпускается двух ви-

дов: плакатная и художественная. Первая предназначена в основном для станковой живописи, вторая для оформительских работ. Гуашь фасуется в пластмассовые и стеклянные банки разной емкости, хранится при комнатной температуре.

Кисти для гуаши используют круглые и плоские, изготовленные из щетины (жесткого волоса кабана и др. животных). Выпускается много кистей из искусственного волоса, довольно хорошего качества. Также для работы гуашью подходят колонковые кисти, т. к. они упруги и хорошо впитывают краску.

Гуашь – универсальная краска для исполнения разных художественных задач. Она подходит как для передачи материальности и объема предметов, так и при освоении декоративных техник. Гуашь помогает в изучении разных живописных заданий: натюрморт в технике пуантилизм, работа с использованием мастихина, условный плакатный натюрморт и др.

Также гуашь незаменима при исправлении работы, переписывании отдельных неудачных частей.

2.2. Темпера

Темпера – (от лат. Temperare – смешивать краски) – водоразбавляемые краски, приготовляемые на основе сухих порошковых пигментов. Связующим веществом темперных красок служат эмульсии – натуральные (разбавленный водой желток куриного яйца или цельное яйцо) или искусственные (высыхающие масла в водном растворе клея, полимеры).

Темперная живопись многообразна по приёмам и фактуре, она включает в себя как письмо тонким слоем, лессировками, так и густое пастозное письмо.

Темперные краски – одни из древнейших. До изобретения и распространения масляных красок вплоть до XV–XVII вв. темперные краски были основным материалом станковой живописи. История использования темперных красок насчитывает более 3 тысяч лет. Так, знаменитые росписи саркофагов древнеегипетских фараонов выполнены темперными красками. Темперной в основном была станковая живопись византийских мастеров. В России техника темперного письма была преобладающей в искусстве вплоть до конца XVII века.

В настоящее время промышленным способом изготавливаются четыре вида темперы: казеиново-масляная (связующим является водная эмульсия казеина с высыхающим растительным маслом); поливинилацетатная (ПВА, связующее – водная дисперсия на основе поливинилацета); акриловая (связующее – водная дисперсия на основе полиакрилатов) и воско-масляная (воско-масляная композиция с водными ПАВ – поверхностно-активными веществами). При высыхании темпера изменяет тон и цвет – некоторые краски темнеют, другие высветляются. Поверхность произведений, выполненных в этой технике, матовая, бархатистая.

Темпера ПВА по своим художественным и техническим свойствам близка к гуаши, поэтому именно она чаще используется для живописных работ. Эта

краска также разводится водой, обладает кроющими возможностями, как и гуашь, но при этом ей свойственна большая цветовая насыщенность.

3. Практические задания

3.1. Станковая живопись

Практические задания по живописи предполагают наличие определенной художественной подготовки. В случае отсутствия художественных основ, преподаватель дает первичные знания о материалах живописи и дополнительные простые задания на освоение техники гуаши (темперы).

Задание 1. Этюды фруктов, овощей на фоне драпировки (рис. 1, 2).

Задача: выявить цветовые связи фона и объектов, выявить цветовые отношения (свет, тень, рефлекс, блик) и объемную форму самих объектов. Ф-А 2. Материалы: бумага, гуашь.

Рис. 1. Этюд фруктов на драпировке

Рис. 2. Этюд фрукты и овощи

Задание 2. Натюрморт на сближенную (теплую или холодную) гамму (рис. 3, 4, 5).

Натюрморт из предметов искусства и быта с оттенками в сближенных тонах. Рекомендуется подбор предметов и фоновых плоскостей, локальный цвет которых сближен по тону, имеющих матовую поверхность. В трактовке объема и пространства должно преобладать силуэтное решение с трактовкой объема на два тона, раскрывающее соотношение цветовых характеристик пятен и общей композиции света и тени на объемных формах. Ф-А 2. Материалы: бумага белая, гуашь.

Рис. 3. Натюрморт красный

Рис. 4. Натюрморт синий

Рис. 5. Натюрморт белый

Задание 3. Натюрморт из 4-5 предметов и 4-6 драпировок на контраст дополнительных цветов (красный-зеленый, оранжевый-синий, желтый-фиолетовый) (рис. 6, 7).

Задача: выявить контраст дополнительных цветов через разнообразие оттенков. Ф-А 2. Материалы: бумага, гуашь (темпера).

Рис. 6. Натюрморт на выявление контрастной цветовой гаммы

Рис. 7. Натюрморт на выявление контрастной цветовой гаммы

Задание 4. Натюрморт из 4-5 более сложных по форме предметов и 4-5 драпировок (рис. 8).

Задача: передача материальности предметных форм (стекло, керамика, металл) с помощью цвета и живописной техники. Ф-А 2. Материалы: бумага белая, гуашь (темпера).

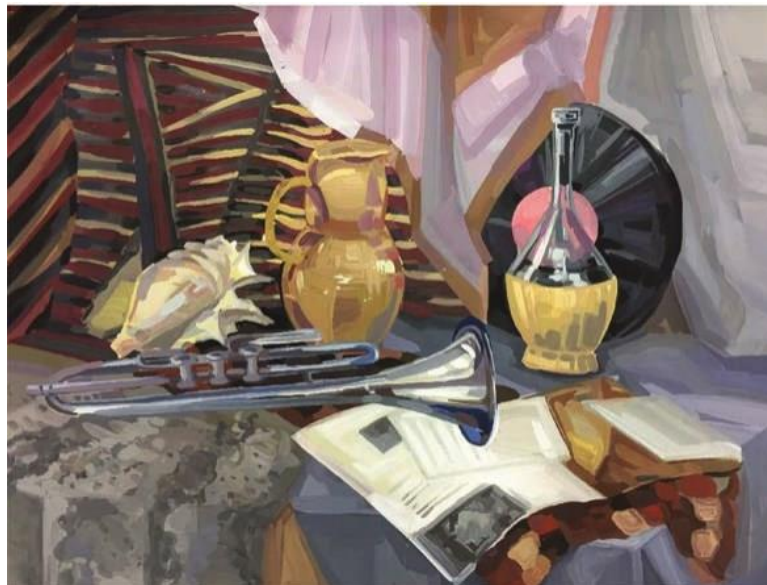

Рис. 8. Натюрморт на выявление материальности предметов (гуашь)

Задание 5. Натюрморт из 4-5 предметов и драпировок (пуантилизм). (рис. 9).

Выполнить в технике «пуантилизм» используя знания об оптическом смешении цвета. Ф-А 2. Материалы: бумага белая, гуашь (темпера).

Рис. 9. Натюрморт в технике точечного мазка «пуантилизм»

3.2. Декоративная живопись

Освоение законов композиции (в том числе и декоративной) задача комплексная и решается на разных уровнях целым рядом дисциплин, художественного цикла, тесно связанных между собой. Живопись предполагает работу с натуры, с поэтапным усложнением изобразительных живописных задач, однако это не исключает работу с различными декоративными приемами. Поэтому, наряду с выполнением заданий с натуры в классической манере, программой предусмотрены и декоративные живописные работы. Это обусловлено необхо-

димостью формирования у студентов не только навыков достоверной цветопередачи формы, но и умением создавать «новую реальность», благодаря которой, будущие дизайнеры учатся передавать то или иное необходимое эмоциональное настроение, расставлять цветовые акценты в интерьере, создавать цветовую среду в городском пространстве и т.п.

Существует несколько способов придания декоративности живописной работе: изменение формы и пропорций, введение декоративного контура, оверлеппинга (частичное совпадение или наложение форм), членения плоскости на части, активное введение цветовых контрастов и/или применение оригинальных живописных техник (по «сырому», на манке, на мятой бумаге, при помощи мастихина, «пальчиковой» техникой и т. п.).

Введение черного и цветного контура в натюрморте, выполняемом студентами с натуры – может являться первым шагом для достижения декоративности изображения. В данном декоративном приеме можно наиболее полно реализовать такие выразительные средства живописи как линия, цвет, пятно. К тому же это задание сочетает в себе как классическую методику работы над живописным произведением, так и свободное обращение с контуром.

Задание 6. Декоративный натюрморт из 6-7 предметов и орнаментальных драпировок (рис. 10).

Задача: в эскизной части найти условное орнаментальное решение, использовать объединяющую линию и цветной фон бумаги. Ф-А2. Материалы: бумага цветная, гуашь.

Задание 7 Декоративный натюрморт с введением контуров (рис 11, 12).

Натюрморт выполняется с натуры. Первоначально наносится контур (цветной или черный, в зависимости от поставленной задачи), без предварительного рисунка карандашом, что позволяет дополнительно развить чувство композиции, пропорциональности, соподчиненности частей целому и пр. Затем, заполняются цветовые пятна внутри контура, используя свето-тоновую моделировку формы, причем при использовании мастихина и дополнительного наполнителя в красочной смеси через полученную пастозность, можно достичь более сильного декоративного эффекта. Частично списанный, «исчезающий» контур, наряду с четким и широким, сообщают некоторую объемность и плановость изображению, что позволяет обходиться без тщательной проработки теней. Цветной контур может усилить впечатление глубины, не нарушая декоративности плоскостного изображения, если ввести сразу несколько цветов для обводки: используя на первом плане теплые, а на дальних планах холодные тона. Ф-А 2. Материалы: бумага белая, гуашь (темпера).

Рис. 10. Декоративный натюрморт

Рис. 11. Работа, выполненные в технике контурной живописи с применением черного контура

Рис. 12. Работа, выполненные в технике контурной живописи с применением цветного контура

Заключение

В проведении всех заданий курса необходим комплексный подход.

Итогом обучения является опыт, приобретенный в процессе планомерного выполнения всех практических заданий по дисциплине «Живопись».

После освоения техники контурной живописи, будущие дизайнеры приобретают необходимые навыки в работе над декоративным натюрмортом, и могут применять полученные знания в практической деятельности при создании цветовой среды-настроения в дизайне интерьере.

Дисциплина «Живопись» подводит фундамент для дальнейшего развития и совершенствования, необходимого современному д для реализации его творческого потенциала.

Библиографический список

1. Барышников, Виталий Леонидович Живопись : Теоретические основы:метод. указания к заданиям базового курса дисциплины "Живопись" : учебник : допущено УМО. - М. : Архитектура-С, 2010 -118 с. (90 экз.)
2. Смекалов, И. В. Копирование произведений классиков модернизма на занятиях живописью : Методические указания / Смекалов И. В. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 35 с. <http://www.iprbookshop.ru/21602>
3. Панксенов, Геннадий Иванович. Живопись: форма, цвет, изображение [Текст] : учеб. пособие для вузов : допущено УМО . - М. : Академия, 2007 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2007). - 143 с., 20 л. цв. ил. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Архитектура). - ISBN 978-5-7695-3878-0 : 345-00.
4. Живопись: Методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / сост.: А. П. Рац, Д. И. Браславская. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. - 68 с. - ISBN 978-5-7264-0948-1. <http://www.iprbookshop.ru/27462>

Оглавление

Введение	3
1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Материалы и техники живописи	4
2. 1. Гуашь	4
2.2. Темпера	5
3. Практические задания.....	6
3.1. Станковая живопись.....	6
3.2. Декоративная живопись.....	11
Заключение	15
Библиографический список.....	16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению практических работ в 5 семестре
по дисциплине «Живопись»
для студентов направления подготовки
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
(профиль «Дизайн архитектурной среды»)

Составители:

Сиухин Джорж Алексеевич

Компьютерный набор Д. А. Сиухина,
И. В. Щербининой

Подписано к изданию _____.

Уч.-изд. л. _____.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»

394026 Воронеж, Московский просп., 14