

Обучение основам живописи

Преподаватель: ассистент кафедры ИЗО и ДПИ,
кафедры ДО
Коновалова Анна Игоревна

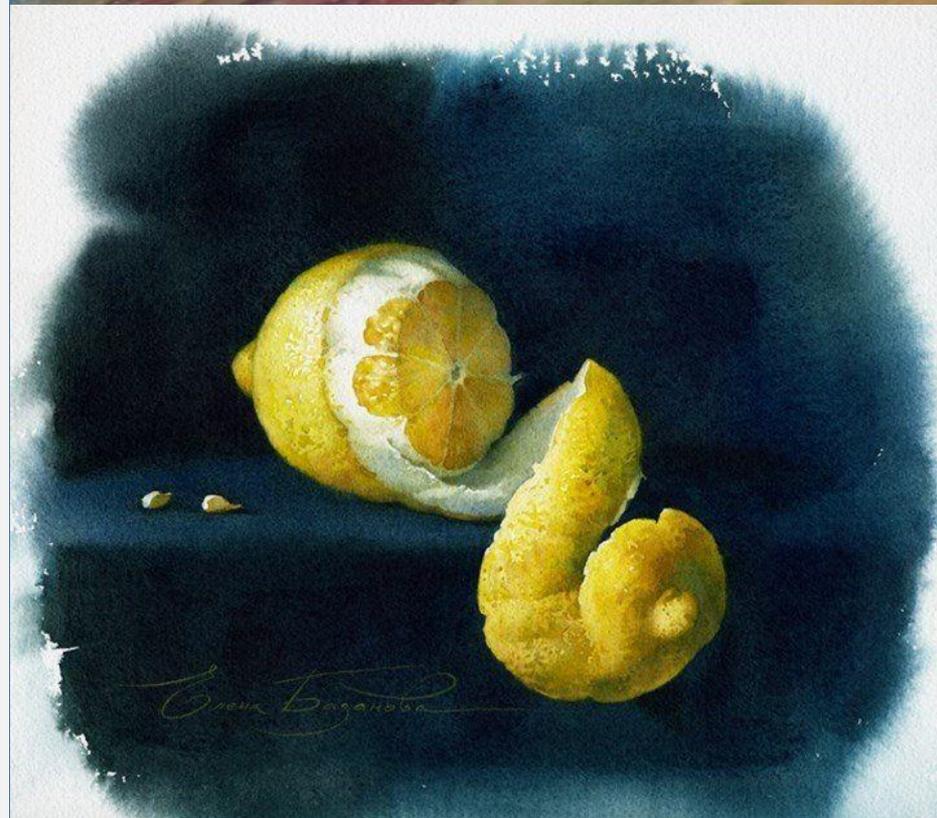
Перед тем как приступить к работе просмотрите первые 2 видео курса акварельной живописи от Елены Базановой. Даже если вы не сможете купить те материалы, о которых идет речь в видео, вы узнаете многое о методике ведения акварельной живописи! Именно этот курс я рекомендую просмотреть и рисовать от начала до конца! Вам тут наглядно расскажут и покажут как, зачем, каким образом рисовать, какими цветами. А именно эти 2 видео обязательно к просмотру для понимания акварели в целом!

<https://www.youtube.com/watch?v=-8-uec4oeQw>

и

https://www.youtube.com/watch?v=Tc_kgScFFRg

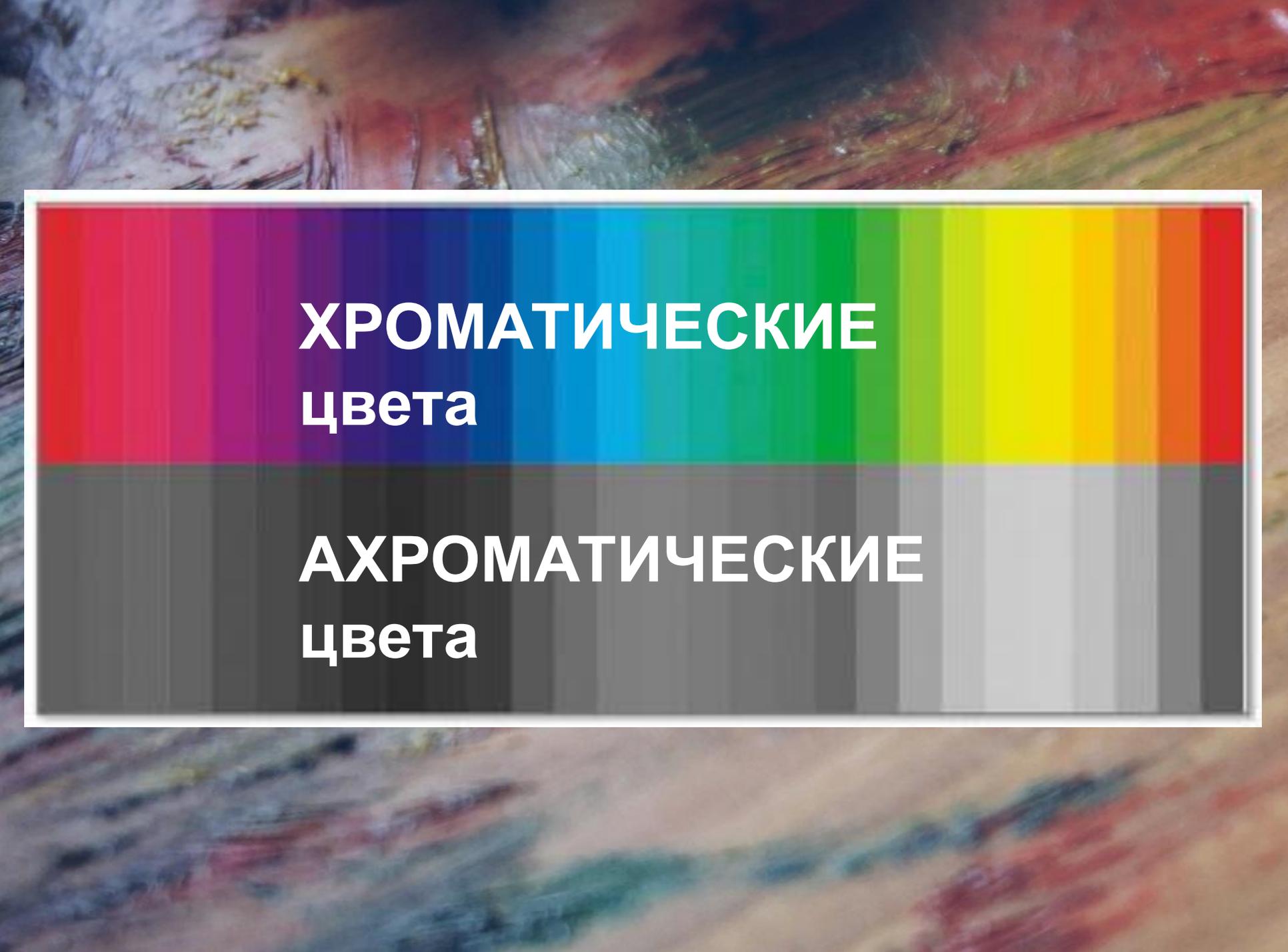
Внизу видео нажимаем кнопку ЕЩЕ и смотрим дальше полный бесплатный курс – продолжение работы над натюрмортом!



Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. В художественных произведениях, создаваемых живописью используются цвет и рисунок, светотень, выразительность мазков, фактуры и композиции, что позволяет воспроизводить на плоскости красочное богатство мира, объемность предметов, их качественное, материальное своеобразие, пространственную глубину и световоздушную среду.

Мы с вами будем изучать азы станковой живописи (от слова станок) живописи, т.е. будем рисовать предметы в реализме, построенном на определенных академических правилах.





**ХРОМАТИЧЕСКИЕ
цвета**

**АХРОМАТИЧЕСКИЕ
цвета**

Основные характеристики цвета

У каждого цвета есть три основных свойства: **цветовой тон, насыщенность и светлота.**

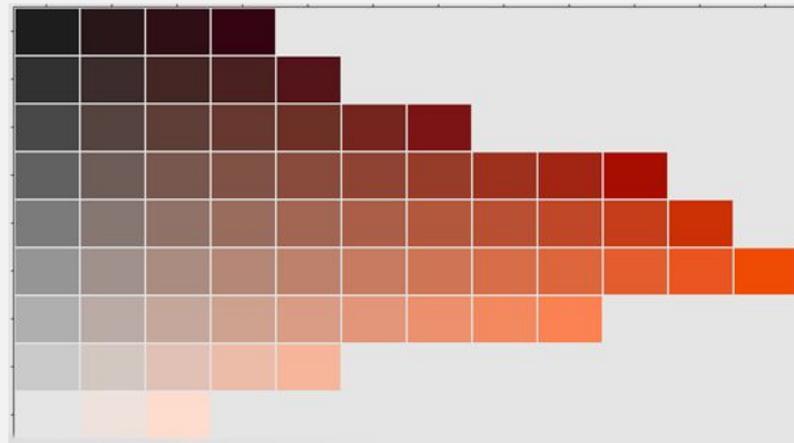
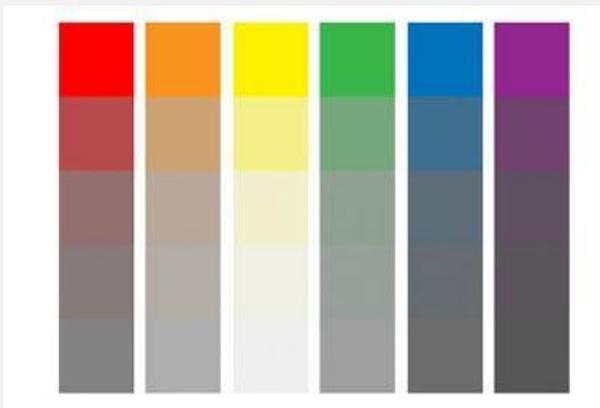
Кроме этого, важно знать о таких характеристиках цвета, как светлотный и цветовой контрасты, познакомиться с понятием локального цвета предметов и изучить некоторые пространственные свойства цвета.

В нашем сознании цветовой тон ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, шоколадный, коралловый, малиновый, вишневый, сливочный и т. д.

Таким образом, **цветовой тон определяется названием цвета** (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре.

Насыщенность цвета представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета.

Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность



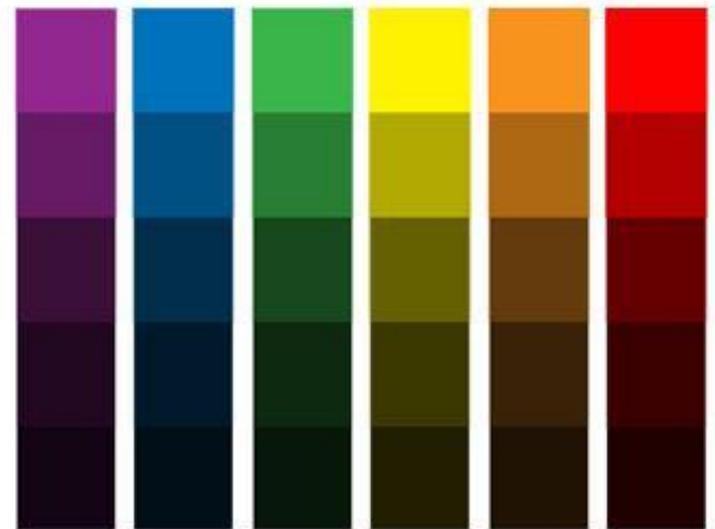
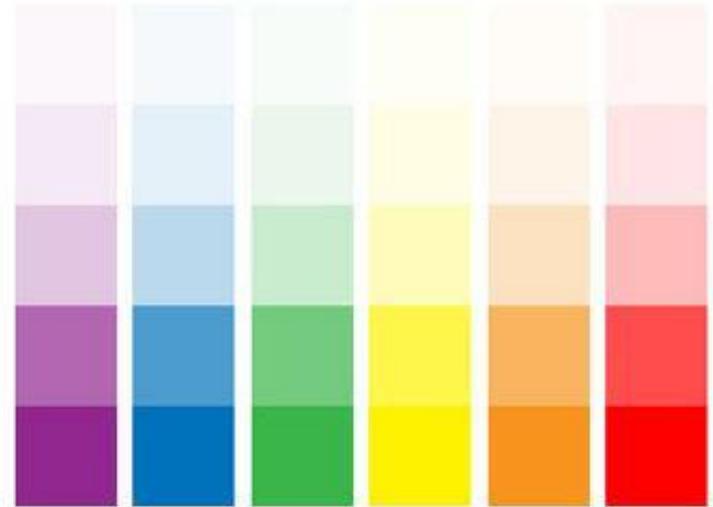
Светлота – качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

У художников принято светлотные отношения называть тональными, поэтому не следует путать светлотный и цветовой тон, светотеневой и цветовой строй произведения. Когда говорят, что картина написана в светлых тонах, то прежде всего имеют в виду светлотные отношения, а по цвету она может быть и серо-белой, и розовато-желтой, светло-сиреневой, словом самой разной.

Если у вас еще остались вопросы прочтите:

<https://culture.wikireading.ru/39278>

<https://jotto8.ru/blog/osnovnye-harakteristiki-tsveta-shpargalka-po-zhivopisi>





Основные цвета



Составные цвета

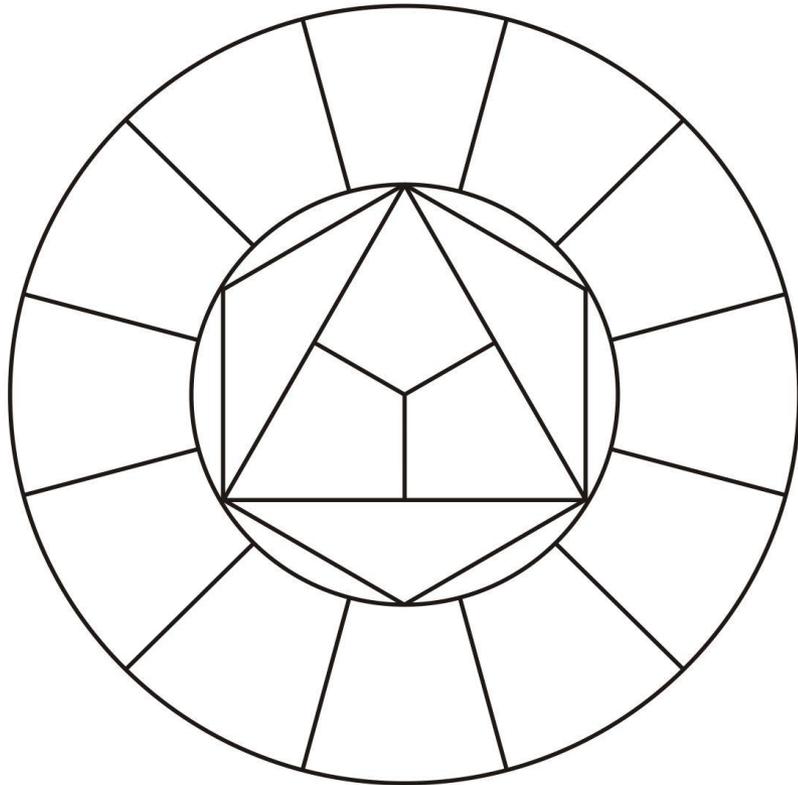
Пары дополнительных цветов

1 Пара

2 Пара

3 Пара

Двенадцатичастный
цветовой круг
по Иттену



Ваше 1 задание по живописи – нарисовать цветовой круг используя только основные цвета (красный желтый синий). Основу для круга советую распечатать на альбомном листе (в принтере лист аккуратно вырванный из альбома тк бумага плотнее. Если нет такой возможности то переведите его через окно)
<https://www.pinterest.ru/pin/273101164881335760/>

Характер мазка кисти

С помощью кистей художник может создать ряд самых разнообразных линий-мазков. Именно техника нанесения мазка придает живописи уникальный, неповторимый характер подобно тому, как почерк человека всегда несет в себе строго индивидуальный характер и конкретные признаки. Уделите определенное время практике, и вы обнаружите вскоре, что техника работы кистью постепенно и незаметно превратилась в часть вашего «я» – стала второй натурой, и что вы управляете движением кисти практически на уровне инстинкта. Обратите внимание на нижеприведенные примеры: в процессе нанесения мазков зеленой краски использовалась кисть небольшого размера; линии синей краски были проведены кистью с длинным и тонким волосяным пучком (риггер).

► Проведите на листе бумаги несколько тонких линий, не оказывая при этом никакого давления на кисть. Затем нанесите на рабочую поверхность более плотный и жирный мазок: хорошо наполните кисть краской и закрасьте все пространство от верхней линии в направлении книзу.

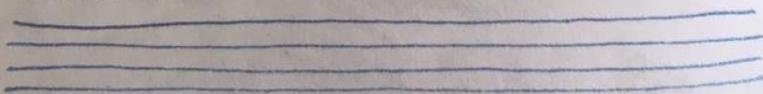


◀ Нанесите на поверхность листа два мазка сверху вниз: при выполнении первого мазка начните движение кисти, не прикладывая усилия для нажима и постепенно увеличивая его в процессе приближения к конечной – нижней – границе мазка. В начальной точке второго мазка окажите некоторое давление на кисть и затем постепенно сведите его к минимуму.



▲ Наполнив пучок кисти большим объемом жидкой краски, нанесите произвольный мазок свободным движением руки: данный технический прием успешно применяется в процессе покрытия (заливки) значительных по размеру участков рабочей поверхности.

► В данном примере использовалась хорошо разбавленная водой краска, которая свободно стекала к нижней границе участка и образовывала здесь небольшие «лужицы». Если оставить краску в этом состоянии без изменений и поправки, то после ее высыхания здесь образуются нежелательные участки темных тонов. Для предотвращения подобных явлений удалите излишки краски с помощью слегка влажной кисти еще до момента ее полного высыхания.



▲ Используя кисть риггер, нанесите на поверхность бумаги несколько тонких линий. Кисть данного типа чрезвычайно полезна в процессе создания «паутины» тонких линий, обозначающих ветви деревьев, а также для выполнения любых других видов тончайшей контурной и сильно детализированной работы.

Ну и поскольку говорить много о живописи не имеет смысла без практики – начнем с изучения азов.

Сейчас мы работаем акварелью.

Вам понадобится баночка с водой, альбомный лист (плотная бумага), любая имеющаяся акварель, кисть (лучше синтетика или белка).

Что делаем: проводим различные типы мазков как показано на картинке, пробуем различные положения кисти, разные нажимы, играем с количеством воды на кисти, изучаем свойства вашей краски, кисти и бумаги.

Итог: весь лист в разных мазках, заливках

Как это сделать?

Первый способ: берем сухую кисть. До половины или чуть меньше опускаем в воду, отжимаем об края стакана, набираем цвет – рисуем

Второй способ: отмываем кисть от прошлого упражнения, отжимаем ее пальцами – набираем цвет – рисуем.

Попробуйте нарисовать поля с картинки справа.

Итог: картинка в пол альбомного листа или меньше
Вот видео для тех кому нужны еще советы:

<https://www.youtube.com/watch?v=ArGzVrOWrql>

Техника «сухой кисти»

Практически в каждой акварельной работе используется техника «сухой кисти». В момент, когда обычный, естественный мазок кисти начинает терять свою наполненность (т.е. объем краски на кисти истощается), на бумаге остаются как окрашенные, так и не окрашенные участки. Этот эффект может быть создан в любой точке картины двумя способами: при использовании меньшего объема краски на кисти или в процессе нанесения мазка осторожным придавливанием пучка кисти к поверхности основы самым кончиком металлического держателя (охватывающего волоски).



▲ Чем грубее поверхность бумаги, тем более выразительным становится эффект «сухой» кисти.



▲ Изображение распаханного поля, выполненное при использовании данной техники.



▲ Эффект «сухой кисти» является идеальным средством создания участков искрящейся в лучах солнца воды.

Заливки

Если вам удалось достаточно близко и хорошо ознакомиться с механизмом работы своих кистей, переходите к следующей стадии – практике нанесения разнообразных заливок. Создание заливки представляет собой наиболее фундаментальную технику акварельной живописи. Никогда не забывайте об очень важной детали: расположите доску с укрепленным на ней листом бумаги в наклонном положении, что обеспечивает естественный сток краски в направлении нижней границы работы.



▲ Однородная заливка

Наполните пучок кисти щедрым объемом жидкой, разбавленной водой краски и нанесите решительный мазок вдоль верхнего края листа бумаги. Оторвите кисть от поверхности, снова на-

полните ее краской и нанесите следующий мазок; дайте возможность краске свободно стекать и смешиваться с краской предыдущего мазка. Продолжайте работать по заданной схеме.



▲ Градиентная заливка

В данном случае наносите краску так же, как было описано выше (в процессе создания однородной заливки). Однако по мере продвижения в направлении нижнего края листа добавляйте воду в краску на палитре. Краска станет более водянистой; повторяйте этот процесс при нанесении каждого последующего мазка.



▲ Многоцветная градиентная заливка

Этот вид заливки выполняется точно так же, как вышеописанная однородная градиентная заливка, с той лишь разницей, что вместо воды по мере продвижения в направлении нижней границы работы в замес на палитре добавляются различные краски. Следует отметить, что данный вид заливки прекрасно подходит для достоверной передачи всех нюансов пейзажа на закате солнца.

Основную часть работы красками занимает работа заливкой – раскрашивание областей цветом. Ваша задача научиться ее выполнять так, чтобы не было видно мазков, стыков цвета.

Для этого есть 2 простых способа: 1 – сначала смачиваем необходимый нам участок, а затем равномерно наносим краску, пока бумага не высохла. 2 – берем на кисть много цвета и воды и закрашиваем область полосами (ширина кисти) внахлест. Главное чтобы лист был под небольшим наклоном. Подробнее читайте тут:

<http://www.prostalogika.com/ru/freelessons/39.html>

Ваша цель – 1-2 градиентные заливки от яркого цвета к белоснежной бумаге и 2-3 полоски многоцветной заливки

<https://www.youtube.com/watch?v=G3eLvDYZHdA>



Как итог у вас получается лист с несколькими полосками заливки. Их необходимо сделать столько, сколько вам понадобится для того чтобы освоить эту технику. т.е. пока не получится. Если вы посмотрели видео и прочитали статью – просто пробуйте))) как только получилось – выполните на А4 скетч «Мороженное». Белые полосы тут выполнены гуашью, но можно и сделать так (см след. слайд) ->



Техника вытягивания (удаления, или снятия) краски

Термин *lifting out* (в букв. переводе с англ. «подъем», «подбор») означает процедуру удаления краски с поверхности какого-либо участка основы. Данная техника может применяться вынужденно — для исправления ошибок и внесения корректировок, или намеренно — для осветления отдельных, излишне темных участков работы. На некоторых видах бумаги этот процесс осуществляется значительно проще, чем на других; как правило, на поверхности листа остается более светлое пятно (в зависимости от цвета краски). Обычно краску удаляют куском ткани, салфеткой или кистью.

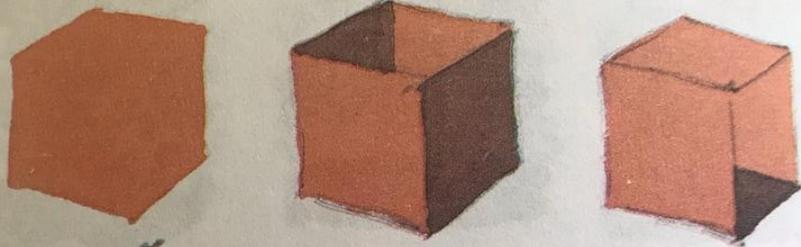


▲ Нанесите на участок основы синюю краску и — пока она остается очень влажной — слегка вдавите в нее кусок мягкой скрученной материи. Как следствие, вы удалите краску с поверхности, образовав тем самым несколько облаков. Это очень простой, но впечатляющий и довольно эффективный технический прием.

▲ Работая кистью, художник сможет обеспечить более надежный контроль над участком удаляемой краски. Дайте краске возможность высохнуть, после чего, пользуясь кистью, нанесите на этот участок воду и обработайте его куском материи. Вероятно, вам потребуется повторить данную процедуру несколько раз.



прозрачностью; поэтому при нанесении...



▲ Здесь показана совершенно плоская форма, которая представляется зрителю абсолютно бессмысленной до тех пор, пока не будут образованы участки теней, придающих ей объем и пространственную структуру. Только тогда зритель обнаружит в ранее аморфной форме куб с открытым верхом. Куб, покоящийся на одной из боковых сторон, образован на основе все той же «бессмысленной», плоской формы; в данном случае тень на кубе занимает иное положение.

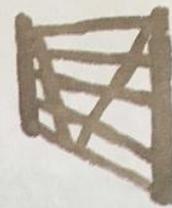


◀ Здесь, наконец, та же исходная плоская форма приобретает «крышу». Падающая от куба тень создает впечатление, что он расположен на земле.

Попробуйте повторить эти упражнения на создание объема перед тем как переходить к рисованию чего-то большего. Обратите внимание что для построения теней художник использует не черный, а фиолетово-сине-коричневые тона



▲ Мост выглядел совершенно плоским (верхняя иллюстрация); все коренным образом изменилось после того, как были созданы участки теней.



▲ Стоит нанести всего лишь несколько темных линий теней, и секция ворот сразу же приобретает вид трехмерной конструкции.

ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

Переходите на следующий уровень...

Смотрите...

- ▶ Технические приемы — страница 80
- ▶ Использование кисти — страница 128
- ▶ Использование красок — страница 136

Другие источники

- ▶ Художественные салоны применяйте различные материалы
- ▶ Артклассы многие колледжи предлагают обучение на курсах живописи
- ▶ Видеоматериалы видеоуроки, посвященные акварели
- ▶ Специализированные журналы The Artist, Leisure Painter и Artists & Illustrators
- ▶ Публикации, издания посетите сайт www.collins.co.uk, где представлены книги по искусству издательства Collins.



▲ Обратите внимание на то, что тень на пне образована с помощью мягкого, плавного контура, который подчеркивает его округлую форму. Не забывайте сделать паузу — дождитесь полного высыхания первой заливки и только после этого приступайте к нанесению каких-либо теней с четкими контурами.

Поехали рисовать! Первое что вы делаете – пробуете все цвета в вашей краске и их сочетания! Смешивайте и запоминайте. Некоторые краски плохие по качеству и сочетания некоторых цветов бывает просто ужасным. Это не вы плохой художник – это вам попались плохие краски!!! Попробуйте купить другую фирму.

Второе – бумага должна быть плотная!!! Лучше всего купите АКВАРЕЛЬНУЮ (1 упаковку А3 – разрежете формат А3 пополам – вот у вас 2 А4). Если нет возможности – выбирайте просто плотную! Бумагу для принтера использовать нельзя!! Она убивает живопись!

Кисть – лучше всего колонок или синтетика. Размер – на ваше усмотрение. Заливки лучше делать большой, детали – маленькой.

1 упражнение «Рисуем дерево» следим за характером мазка, количеством воды на кисти. Тут вам понадобится 2-3 цвета. Это не настоящая живопись тк выполнена локальными цветами, но эти приемы позволяют делать по-настоящему красивые вещи. Формат работа А4

<https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q>

Аналогичное задание, только более реалистичное дерево – выбирайте его если вам повезло с красками <https://www.youtube.com/watch?v=zhZSzNvLEyc>

2 упражнение на закрепление полученных навыков ПЕЙЗАЖ. Формат А4 желательно акварельная бумага. Следите за тем когда художник рисует по сырой бумаге, а когда ждет момента ее высыхания. Следите за характером мазков! <https://www.youtube.com/watch?v=yKenAJfr818>

Попробуйте повторить следующие работы:

1. Рисуем перец: на плотной бумаги (лучше акварельной). Следите за оттенками цвета. Не рисуйте все 1 красным! Художник использует несколько разных цветов (если у вас их нет, что не страшно, подмешивайте к вашим красным цветам коричневый, синий, фиолетовый и др оттенки. Работу выполняем на А4
<https://www.youtube.com/watch?v=VwyrstGal0>
2. Рисуем Кактусы: Внимательно следим за художником! Он крепит свою работу малярным скотчем к непромокаемой поверхности!
<https://www.youtube.com/watch?v=uGZ9niSZais>
3. Для тех кто претендует на «5» пробуем на выбор или Натюрморт с яблоками: только на акварельной бумагой с теми красками что вы уже пробовали, иначе грязи не избежать! 1 слой сине-зеленый делайте полупрозрачным! Краски берем совсем каплю!!!!
<https://www.youtube.com/watch?v=WQ9TP-hzb00> или
Дары осени: акварельная бумага и проверенные вами краски!
внимательно смотрите и слушайте
https://vk.com/id128116513?z=video-199041555_456239018%2F73f7bc48c0282bf493%2Fpl_post_-199041555_37 или
Мастер-класс от Елены Базановой
<https://www.youtube.com/watch?v=-8-uec4oeQw>

Выполненные работы жду на практических занятиях! Их будет не много, поэтому у вас так много заданий. Подпишите ваши работы на обороте: группа, Фамилия Имя Отчество.

УДАЧИ! В случае любых затруднений или если вам нужен совет обращайтесь ВК для скорейшего ответа! <https://vk.com/id128116513>